

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

CARRERA DE DISEÑO

“Diseño de láminas recortables con personajes de barrios cuencanos mediante la apropiación de técnicas locales de ilustración”

Estudiante: Joaquín Esteban Pérez Solíz

Tutor: Jorge Daniel López Zamora

Tesis previa a la Obtención del título de Licenciado en Diseño Gráfico

Cuenca, 9 de Diciembre 2015

Resumen

El trabajo investigativo se hizo a partir de la exploración y apropiación de técnicas alternativas de ilustración y artesanales que se encuentran en la ciudad de Cuenca, también se ha recopilado a personajes populares de barrios cuencanos para su posterior ilustración; la información de los personajes ha sido tomada del libro del escritor cuencano Adolfo Parra “Rostros de los Barrios de Cuenca”. En cuanto a los ejes temáticos que se usaron en la tesis estan: lo popular, lo empírico y lo inculto. Como resultado final se tiene un paquete de muñecas recortables, Paper dolls o cuquitas como también se las conoce, las mismas que contendrán a los personajes cuencanos de barrio: Suco del Cenáculo, Paco Bermeo, Juana de Arco, María la Guagua, El Atacocos y Barbón Quinde; cada uno producido con una técnica diferente de ilustración. Se han seleccionado 6 técnicas locales: punto cruz, rotulación, espuma flex, pirotécnia artesanal, bordado artesanal y mazapán.

Palabras claves: EMPÍRICO, INCULTO, ARTESANÍAS, TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN, PERSONAJES CUENCANOS, BORDADO, PUNTO CRUZ, ESPUMA FLEX, MAZAPÁN, ROTULACIÓN, GAMÍN.

Abstract:

The research work began with the exploration and appropriation of illustration and artisanal alternative techniques found in the city of Cuenca. Popular neighborhood figures from Cuenca have also been compiled for further illustration; the character information has been taken from Cuenca writer Adolfo Parra's book, "Rostros de los Barrios de Cuenca". As for the themes that will be used in the thesis, the popular, the empirical and the uncultivated have been chosen. The end result will have a package of paper dolls, or cuquitas as they are also known, which will contain Cuenca neighborhood figures such as: Suco del Cenáculo, Paco Bermeo, Juana de Arco, María la Guagua, El Atacocos and Barbón Quinde; each produced with a different illustration technique. Six local techniques have been selected: cross-stitching, labeling, foam flex, pyrotechnics craft, handmade embroidery and marzipan.

Keywords: EMPIRICAL, UNEDUCATED, CRAFTS, ILLUSTRATION TECHNIQUES, CUENCA CHARACTERS, EMBROIDERY, CROSS STITCH, FOAM FLEX, MARZIPAN, LABELING, GAMÍN.

Índice

Portada.....	1
Resumen.....	2
Abstract.....	3
Índice.....	4
Cláusulas.....	6
Dedicatoria.....	11
Agradecimientos.....	13
Capítulo I: Técnicas alternativas de ilustración.....	15
1.1.1 Gráfica in-culta (popular).....	17
1.1.2 Artesanía empírica.....	18
1.1.3 Apropriación de técnicas empíricas y locales.....	19
1.1.4 Recopilación y selección de técnicas.....	21
Punto Cruz.....	22
Rotulación.....	26
Bordado Cuencano.....	32
Espuma flex.....	38
Pirotécnia Artesanal.....	42
Mazapán.....	48
1.1.5 Homólogos.....	52

Capítulo II: Personajes populares de barrio y las muñecas recortables.....	56
2.1.1 Análisis del libro de Adolfo Parra.....	58
2.1.2 Selección de personajes del libro.....	59
2.1.3 Muñecas recortables: Breve reseña.....	66
Capítulo III: Proceso de ilustración y propuesta creativa	70
3.1.1 Bocetaje de personajes/registro	72
3.1.2.1 Mazapán/MaríalaGuagua.....	74
3.1.2.2 Espuma flex/ Suco del Cenáculo	80
3.1.2.3 Pirotécnia/ Paco Bermeo	86
3.1.2.4 Rotulacion/ Atacocos	92
3.1.2.5 Bordado artesanal/ Barbón Quinde	98
3.1.2.6 Punto Cruz/ juana la loca	104
3.1.3 Láminas finales de personajes	110
Conclusiones, e stéticas gamines o no convencionales	126
Bibliografía	132
Anexos.....	134

Universidad de Cuenca
Clausula de derechos de autor

Joaquín Esteban Pérez Solíz, autor de la tesis “Diseño de láminas recortables con personajes de barrios cuencanos mediante la apropiación de técnicas locales de ilustración”, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciado en Diseño Gráfico. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor/a

Cuenca, 7 de diciembre de 2015

Joaquín Esteban Pérez Solíz

C.I: 0105631477

Universidad de Cuenca
Clausula de propiedad intelectual

Joaquín Esteban Pérez Solíz, autor de la tesis **“Diseño de láminas recortables con personajes de barrios cuencanos mediante la apropiación de técnicas locales de ilustración”**, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 7 de diciembre de 2015.

Joaquín Esteban Pérez Solíz

C.I: 01056311477

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE DISEÑO

"DISEÑO DE LÁMINAS RECORTABLES CON
PERSONAJES DE BARRIOS CUENCANOS
MEDIANTE LA APROPIACIÓN DE
TÉCNICAS LOCALES DE ILUSTRACIÓN"

Autor: Joaquín Pérez
Director: Mgst. Daniel López

Beatrice.

*Agradesco a Dios,
la maza, al viejo,
la familia, la mfa,
al Jaime donde esté y
a la fuzzy.*

laesme

Sevilla

Capítulo 1

Técnicas alternativas de ilustración

1.1.1 Gráfica in-culta (popular).

“La colonialidad del saber establece la racionalidad, con la superioridad hegemónica del conocimiento ilustrado o académico, frente a la “vulgaridad” de lo inculto y popular para fomentar la seguridad y la validez de la causalidad científica y desvirtuar la sabiduría popular como pre científica... sin embargo es importante anotar que estas otras formas de pensamiento, esas otras epistemes nunca desaparecieron a pesar de ser marginadas o silenciadas ” (Morillo Santacruz, 51).

A partir de la defición del término inculto o popular e incluso lo que alguna vez fue considerado vulgar por la colonialidad, se plantea su reinterpretación para el diseño gráfico . Lo “inculto” siempre ha estado unido a las masas, fueron las personas de la alta sociedad las que catalogaron y marcaron una etiqueta de lo que es vulgar y popular, o fueron los de la clase popular los que se apropiaron de lo que ellos consideran como suyo.

A pesar de que hubo una segregación y falta de validez científica en las tradiciones populares, éstas han prevalecido y ganado terreno en diferentes expresiones artísticas. El regreso de lo “popular” a la escena actual, marca sin duda el surgimiento de un sin número de productos tanto artísticos y comerciales, hoy en día vemos cómo lo popular se aplica en el arte y en la moda; siendo un recurso muy utilizado y que cada vez se va posicionando en el mercado.

“Lo popular como in-culto, la de aquello que esta constituido no por lo que es sino por lo que le falta, definición del pueblo por exclusión, tanto de la riqueza como del oficio político y la educación.” (Barbero, 2003).

Cabe mencionar que la técnica dominante en la publicidad es la digital: impresiones de corte, plotters, impresiones laser, etc. Son las más usadas comunmente y en cuanto a los contenidos publicitarios de diseño e ilustración la mayoría son digitales.

Lo inculto nace en contraposición al exceso de producción digital en la publicidad, haciendo una insercion de técnicas manuales las mismas que no se las consideraban útiles para fines de diseño comercial.

Dentro de este “despertar de lo popular”, encontramos a las gráficas populares y hacemos referencia a las técnicas empíricas, incultas y locales de ilustración, un ejemplo son las vestimentas, fiestas tradicionales cuencanas, e incluso gastronomía tradicional (mazapán).

1.1.3 Apropiación de técnicas empíricas locales.

Partiendo de una catalogación y una definición de lo popular se busca encontrar una identidad gráfica local en el contexto de un mundo globalizado que tiende a uniformar las expresiones humanas (Moncayo, 7).

Debido a la riqueza cultural local y al poco uso que se le hace a las técnicas empíricas de ilustración *-en contraste con la técnica digital muy utilizada actualmente-* nace la propuesta de utilizarlas para diseñar láminas recortables que sean elaboradas a partir de distintas experimentaciones gráficas; explorando cada técnica y aprovechando el fácil acceso que se tiene en nuestra región.

Por ejemplo los afiches realizados en espuma flex que sólo se utilizan para realizar temas de matrimonios, bautizos y quince años, también se podrían utilizar para generar ilustraciones.

La apropiación consiste en recontextualizar las técnicas mediante la reinserción en el mundo de la ilustración, diseño y comercio. Más no intentar replicarlas ya que para esto existen los artesanos que llevan mucha experiencia en dicha área, la apropiación busca reemplazar la parte digital en el momento de ilustrar los personajes en ordenadores y solucionarlo de manera artesanal. Es un trabajo en conjunto con el artesano para que genere un boceto previo (generado por mí) y exista un enriquecimiento mutuo, creando conciencia de que sí se pueden realizar nuevos diseños.

El resultado como dice Moncayo es encontrar una gráfica local a partir de una exploración antropológica y social de lo popular.

Fotografía: Galo Mosquera
Servilio & Mara, 2015.

1.1.4 Generación de estéticas locales.

Es muy común usar programas digitales para ilustrar, pero se debe tomar en cuenta que no es la única solución al momento de generar diseño/ilustración, es interesante considerar la posibilidad de jugar con las gráficas locales y técnicas que nos pertenecen culturalmente como regionalmente.

La importancia de utilizar producción artesanal para la elaboración de láminas recortables no radica en proponer una apropiación de los elementos estéticos, sino, una fusión y un concepto gráfico que vaya acorde con el tema general que es la cultura In-culta y para esto se han utilizado tres ejes que se complementan.

- 1ro.-La cultura popular y las técnicas empíricas que no pertenecen al círculo artístico de élite,
- 2do.- Incluir diferentes miradas de personajes populares de barrios cuencanos.
- 3ro.- Las recortables¹ que también por su historicidad y su bajo costo pertenecen a un target popular.

En síntesis se plantea crear una fusión y una sólida contextualización en cuanto a las tres etapas de la tesis, para que exista una armonía en su forma, contenido y soporte.

¹ Recortables: láminas de papel con personajes, que incluye vestimenta y accesorios para jugar combinando su atuendo, muy populares en nuestro medio.

Fotografía: Joaquín Pérez. Detalle canoa pesquera
Las Gilses. 2015

1.1.5 Recopilación y selección de técnicas.

Dentro de las técnicas locales de ilustración están los oficios, hobbies, artes decorativas, manuales y no legitimadas por el circuito artístico y los que no pertenecen a estudios positivistas² ni de enseñanzas académicas.

Se utilizó un estudio de campo para determinar que productos artesanales se encuentran en el mercado y se buscó elementos gráficos con fácil acceso en nuestro entorno. Las técnicas escogidas para utilizarse en las ilustraciones, han sido analizadas a través de 3 ejes temáticos: **artesanal, local y popular (empírico)**.

Tenemos el bordado artesanal cuencano, punto cruz, rotulación, carteles en espuma flex, pirotécnia artesanal y mazapán.

A continuación una breve reseña de cada técnica, su historia, características y su impacto a nivel local.

² Positivista: Estudios legitimados por el círculo académico.

PUTTING
CIRCUIT

Características

Se le llama a decorar a las telas con hilos de colores y aguja, se usan puntadas que quedan en forma de X, también se emplean otras puntadas como la de $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y de punto atrás las mismas que se colocan sobre tramas uniformes o mas conocidas como cañamazo, su uso es decorativo y ornamental, desde cenefas, colchas, paños, manteles, cuadros, etc. El hilo más usado es el mouliné 100% de algodón y trabajado a 2 hebras, la tela más común es la de lino, tela aida o panamá y en algunos casos se usa el bastidor en forma de aro.

Breve historia

Punto cruz es una técnica que se empezó a utilizar en la edad media, aunque hay hallazgos que muestran que ya existía desde Egipto 500 A.C. y en Asia 800 A.C la encontramos en retales de seda bordados muy parecidos a los que se realizan hoy en día.

En la edad media se utilizaba mucho el punto cruz como técnica ornamental y decorativa, su principal fuerte eran las decoraciones de los trajes religiosos llenos de símbolos de cruces, cálices y palomas, también se realizaban decoraciones florales y heráldicas, las telas en las que se fabricaban no eran de algodón todavía, en aquel entonces eran de lino, seda y lana. No existía variedad de colores por eso se encuentra el uso recurrente del hilo rojo en los cuadros ya que soportaba mejor el lavado.

La característica gráfica de los bordados de Europa de esta época eran las dos dimensiones(sin sombras) con diseños geométricos y florales elaborados con hilo de algodón sobre lino.

El punto cruz a nivel local

En Cuenca es un tradición que todavía se mantiene y que se practica artesanalmente por muchas personas de la localidad, muchas veces con temáticas religiosas, paisajes o de personajes populares.

Sin duda es un arte que ya se ha perdido bastante en nuestro entorno y nuestra época, pero gracias al internet e incluso a programas como Pictopat.com, se puede convertir cualquier imagen que desee a una plantilla de punto cruz. También gracias a las redes sociales se pueden mostrar estos trabajos artesanales y compartirlos con el mundo (virtual) sacando así al punto cruz de la orla del olvido.

Como nos cuenta en una entrevista a Beatríz Cárdenas artesana empírica de punto cruz, antiguamente en las escuelas se enseñaba como materia obligatoria el punto cruz, pero que para ella el aprendizaje empezó ya en su madurez cuando tuvo una operación que la obligó a quedarse en casa, así con mucho tiempo libre encontró su afición al bordado.

Cuenta con más de 50 bordados en su casa y son los que le han ido quedando, aparte de esos ha vendido algunos y otros los ha regalado, ya que ella mismo dice que la gente no paga lo que en verdad cuesta un cuadro de punto cruz.

Sin duda es un arte que ya va quedando en minoría en una época digital pero que todavía se lo encuentra muy arraigado en algunas familias cuencanas.

Fotografía: Joaquín Pérez.

Beatríz Cárdenas artesana de punto Cruz junto a su bisnieta. 2015

Libertad de Prensa
SANTOS, N. P.

CRISTO
Financiado por Dios
CONSUL

Lgtal 650 Mts.
64 N 40

ROTULACIÓN

Características

La producción de la rotulación popular requiere de un proceso manual, paciente y mucho más largo que un proceso digital, a su vez a diferencia de un trabajo digital el rotulador hace una asimilación del negocio y se puede apreciar en sus trabajos un nivel más simbólico.

El uso de materiales como aerógrafo, aerosol, plantillas de estencil, pintura de agua, esmalte y brochas es muy común. Actualmente vemos como los artesanos y rotuladores incorporan las técnicas digitales a su trabajo (creación de los diseños en ordenador e impresión en plotters de corte), lo cual genera una nueva etapa de rotulación digital.

Breve historia

Las letras y la construcción de las mismas o como se las conoce mejor la rotulación pertenecen a la grafémica³. Con el tiempo la rotulación alcanzó grados más complejos de utilización comercial, y ya no solo se usaba para realizar letras y decorarlas, sino, usando dibujos de personajes acompañados de las letras.

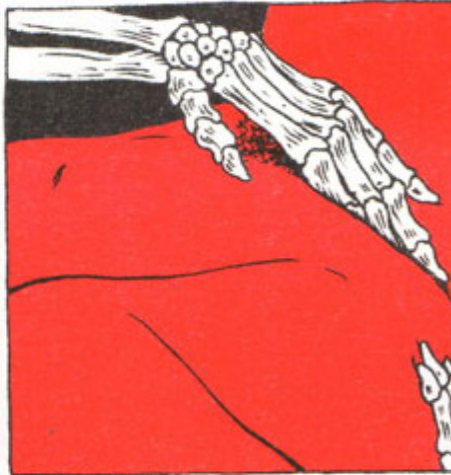
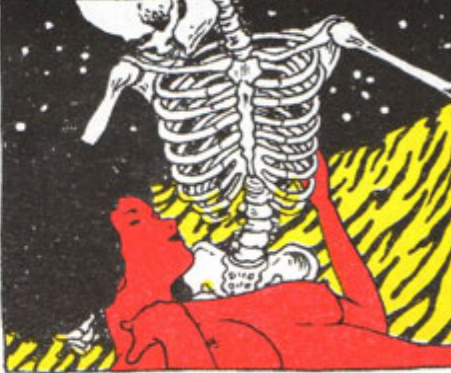
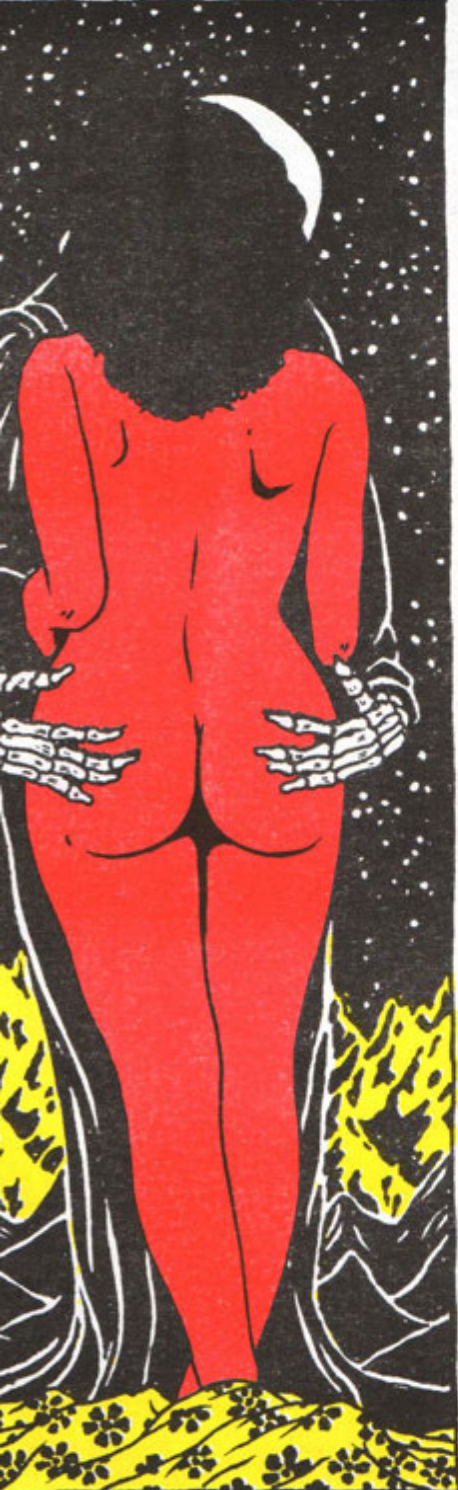
La sustitución de una o varias letras de una palabra por un objeto cuya forma se le asemeja es un uso extendido en la rotulación comercial y popular de muchos lugares. (Milán, 115).

Un ejemplo claro se lo ve en las tiendas de ferreterías, comedores centros de estilismo, etc. en los que los rotuladores creaban toda la imagen del local comercial y en vez de utilizar una letra por ejemplo en ferretería la F era reemplazada por una herramienta, o en una peluquería es infaltable unas tijeras fusionadas con el nombre del local.

La idea de que las letras deben parecerse a las cosas en cuyo nombre intervienen llegó a parar en los lugares comerciales y en la elaboración de productos gráficos a cargo de profesionales o no del rótulo, letrero, ilustración, cartel; éstos se ven en la necesidad de graficar las excelencias de una marca, ya sea si es un local de empanadas se graficara el nombre con una empanada ilustrada acompañada del nombre del lugar.

El cartelismo ha influenciado enormemente en el área de la grafémica, entre los cartelistas mas reconocidos de la Belle époque de Francia están Toulouse Lautrec, Alphonse Mucha, quienes realizaban carteles artísticos con fines comerciales para teatros, eventos, conciertos, bares y burdeles.

³ Grafémica es una disciplina de la teoría de la escritura que estudia el sistema gráfico de una lengua y sus reglas

Después de la Belle Époque y fuera de París siguieron los estilos el Art Nouveau siguió hasta el siguiente siglo (1906) pero no logró quedarse más tiempo, aparecieron nuevos artistas Leonetto y Capiello.

La primera guerra mundial trajo consigo muchos carteles para el reclutamiento en especial en América que produjo al menos cerca de 2500 diseños y aproximadamente cerca de 20 millones de carteles.

En Rusia sucedió lo mismo y se elaboraron muchos carteles con la imagen de Lenin que dieron la vuelta a la imagen del cartel para ponerla a favor de su guerra civil.

Después de la primera guerra mundial, el Art Nouveau parecía perder terreno en una sociedad industrial, aparecen el dada, el futurismo, cubismo y el expresionismo.

En la Unión Soviética aparece el movimiento constructivista basado en artistas Lissitzky, Alexander Rodchenko, Gustav Klutis, y Stenberg, el trabajo de los constructivistas tendría un fuerte impacto en la cultura occidental a través de la Bauhaus y del movimiento De Stijl.

Después de la segunda guerra mundial aparecen otros estilos como el pop art, op art, surrealismo y expresionismo. Broken Fingaz, un crew de graffiti y street art de Israel es un gran representante de la gráfica actual fuertemente influenciada por los movimientos anteriormente nombrados.

Rotulación a nivel local

Entre los soportes utilizados podemos destacar las cajas de los camiones de transporte de productos, algunos locales comerciales con letreros y decoración manual, los sellos de los buses, decoraciones con temas y frases religiosas.

Don Sacaquirin es conocido por ser un conocido rotulador de Cuenca, ubicado en el sector de San Joaquín ya cuenta con varias décadas de trabajo, experto en pintar las cajas de los camiones de carga con leyendas, imágenes religiosas o los conocidos dichos populares por ejemplo: "Volveré si Jesús quiere" o " Si me pasas dile a tu ñaña que ya voy".

A pesar de que era un oficio que se lo realizaba a mano, con el tiempo y la tecnología ahora se puede apreciar como sus hijos realizan los diseños en programas de diseño (Illustrator & Photoshop), sin estudios universitarios han aprendido el uso del programa por experimentación.

Don Servilio es un artesano de Loja que realiza pequeños cuadros a mano con pincel, brochas y acrílico, también realiza personajes de madera. Es uno de los pocos artesanos que todavía realizan carteles a mano en la ciudad. Actualmente su trabajo a sido reconocido por artistas locales y llevado a pequeñas galerías, también algunos de sus cuadros se han subido a redes sociales teniendo una gran acogida.

**BIENVENIDOS A
TALLERES**

Luis Sacaquirín & Hijos.

PINTAMOS

COLECTIVOS, Busetas, CAMIONES, TANQUEROS Y PLATAFORMAS

TRABAJO GARANTIZADO

Bordado artesanal

Características

El bordado cuencano es muy utilizado hasta nuestros tiempos en las polleras, blusas y en general en la indumentaria tradicional de las cholos cuencanas como de la cultura Cañari. Los dibujos varían desde aves, flores, fauna, con lentejuelas y mucho color. Las telas son finas sedas, algodón, etc.

La tecnología usada ha avanzado con la industria ya que ya no se usan solo máquinas de cocer caseras sino que las bordadoras industriales han ganado terreno en las prendas culturales y ahora un elemento como las flores de las polleras se lo realiza en su mayoría con máquinas.

Breve historia

El origen de los bordados data desde tiempos muy lejanos desde las civilizaciones más antiguas que embellecían sus indumentarias con bordados, entre los pueblos tenemos los de Asia: hindúes, persas, babilonios, arios, chinos, los de África: fenicios y árabes; los europeos como iberos, griegos y romanos y en América los Aztecas, mayas e incas.(Valdiviezo, 175).

Los libros de bordado aparecen a mediados del siglo XVII, y con ellos el dechado⁴ con muestras de tipos de punto y bordados, también se crearon dos técnicas importantes el stumwork⁵ que se caracterizaba por imágenes de contenido bíblico realizadas en seda o lana de algodón y se usaba para decorar marcos de espejos y cajas

⁴ Muestra o modelo que se tiene presente para imitar

⁵ Bordado tridimensional, es un bordado que se eleva de la superficie de la obra para formar un efecto en 3 dimensiones.

En el crewel work⁶ se confeccionaban grandes telas de lana paisajes exóticos de aves y variedad de colores, estas obras se emplearon en tapices, cortinas, colchas y otros elementos domésticos.

En Irán e India se puede encontrar tipos de bordado en alfombras, tapices y cortinas. La característica de estos bordados persas era la variedad de texturas que las conseguían con diferentes técnicas como el zurcido, bordado de realce y calado. Dos de las técnicas más importantes de la India son: el Kutch y el Kathiawar, característicos por sus motivos florales mezclados con piezas reflectantes.

En China los primeros bordados se los pueden ver en las prendas del Turquestán oriental de la dinastía Tang (618- 906) , influenciado por la industria de la seda, puso a artesanos a que confeccionen y decoren sus vestimentas. Los ropajes de los emperadores chinos eran decorados con los mas finos hilos y con seda oscura, se puede ver el bordado de realce con oro y plata; los motivos eran tradicionales de la zona.

En Japón las sedas de colores eran las que se bordaban con largas puntadas de hilos de seda, los diseños comunes eran aves, flores y motivos abstractos como se puede ver en el bordado de los kimonos.

⁶ Bordado usando lana.

Detalle de bordado a cargo de Bertha Robles.2015

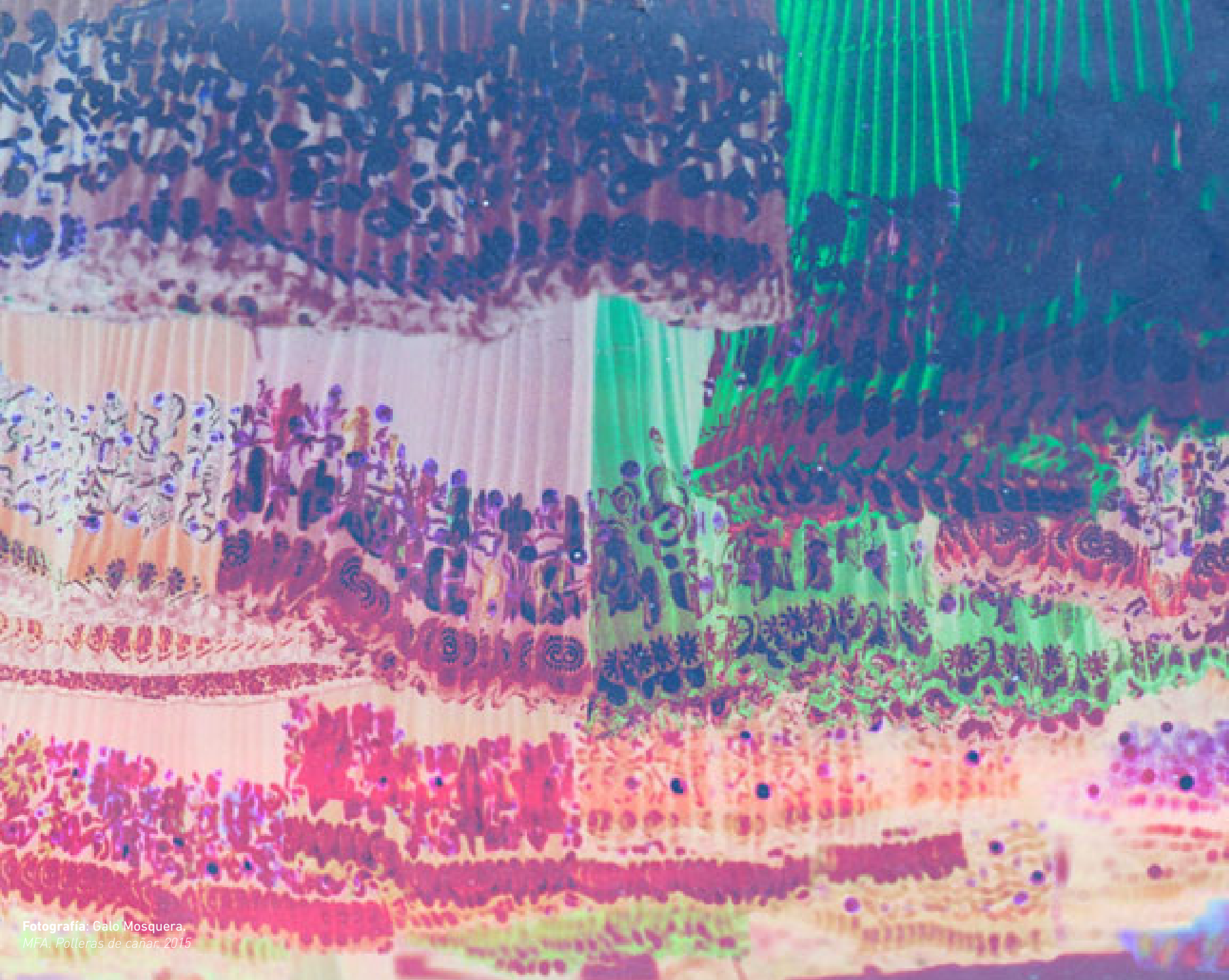
Bordado a nivel local

En Cuenca el vestido más tradicional es el de la chola cuencana que en los filos de la pollera contiene un derroche de ornamentos bordados con motivos florales en diferentes tonos y colores, acompañadas de lentejuelas, canutillos y perlas que anteriormente iban de acuerdo al prestigio social de la mujer que lo lleva.

Ahora con la tecnología se bordan los diseños en máquinas industriales, pero sin duda la riqueza de los bordados radica en las que se realizaban en bastidores y a mano.

Los bordados son muy comunes en la zona sur de los andes de Ecuador, ya que las usan para las polleras, chalinas, camisas y muchas prendas más que decoran la cotidianidad de las culturas andinas.

Como nos cuenta Bertha Robles artesana local, no es un trabajo reconocido económicamente, lo que mas se vende son las paneras y las servilletas, que en su mayoría compran extranjeros, los costos de producción en bordado artesanal no son altos y se pueden adaptar a la generacion de diseños inovadores, como por ejemplo en indumentaria: gorros, gorras, beanies, etc.

Fotografía: Galo Mosquera.
MFA, *Polleras de cañar* 2015

En Mesas
Matrimonios
Tuan y Ma
Mis 15 A
Katheri

*Espuma
flex*

Fotografía: Joaquín Pérez
Detalle de los trabajos en espuma flex en Chinchinaos 2015

Características

Para realizar afiches en espuma flex se usan, plantillas de los dibujos o estencil, una cuchilla, pinturas, marcadores, escarcha de colores o brillante, pega blanca, etc. También se utilizan personajes populares de películas y series; en cuanto a la tipografía se usan Scripts y San Serif (Palo seco).

Breve historia

No existe mucha información respecto al cartel en espuma flex, pero es muy común encontrar este tipo de arte en varios países de Sudamérica, y es un oficio que ha sido heredado de generación en generación.

El contexto en el que se desenvuelve es popular y alegórico ya que en la mayoría de sus diseños se pueden apreciar superhéroes, princesas y personajes populares de las películas clásicas y del momento. La técnica es la misma simplemente cambian los personajes ilustrados, ángeles y niños son elementos principales de los carteles festivos para bautizos, matrimonios, quince años, etc.

Como toda técnica necesita de procesos para producirla, uno de ellos es realizar plantillas para pintarlas después, o en casos mas avanzados realizando mallas serigráficas de la ilustración.

Espuma flex a nivel local

Muy usados para realizar y decorar eventos como: quince años, bautizos, confirmaciones, matrimonios, cumpleaños, etc. La espuma flex es el material principal de los carteles, también utilizan escarcha, pintura y papeles de colores metalizados, entre muchos otros materiales.

Este es un trabajo artesanal que lo realizan en su mayoría los "piñateros" de la localidad como ellos mismos se denominan, quienes ya vienen haciendo esto por décadas y que han venido así mismo incorporando nuevas técnicas a los carteles como impresiones de dibujos y pegados sobre espuma Flex. En el sector de San Francisco vivía el señor Julio Valverde, quien creaba cuadros en espuma flex a gran escala pero que lastimosamente falleció y su obra quedó casi perdida en su totalidad.

Fotografía: Joaquín Pérez
Paisaje europeo, Julio Eduardo Valverde.

PIROTECNIA ARTESANAL

Características

Los materiales utilizados para la construcción de los castillos, vacas locas, globos de aire son el carrizo, papel, pólvora, mecha y el hilo encerado. En pirotecnia existen los cohetes, el traqueado, el olletón, la sogá, el ratón, el silbador; y entre los objetos de luces de colores se encuentran la luz de bengala, cohetes de luces, la paraguilla, cohete de flores, la paloma, la rueda de mano, vacas locas, curiquingas, puercos locos, damas y caballeros; en los objetos de papel se encuentran los globos de fuego (Galindo, 75).

Breve historia

Es una artesanía tradicional que se introdujo en América por los españoles en la conquista, los mismos que la usaban en rituales católicos como en el Corpus Christi, la más antigua referencia se tiene en el Azuay, fue la quema de tarasca y pólvora que hicieron los soldados al Santísimo el 28 de mayo de 1614. Desde entonces esta artesanía ha ido de la mano con las celebraciones católicas y populares. Aunque últimamente también se utiliza para celebraciones profanas como las noches cuencanas o cualquier evento de barrio (Galindo, 76).

Pirotecnia a nivel local

Como describe Carlos Galindo en su artículo sobre la pirotecnia artesanal es un oficio impuesto por los españoles, pero con el tiempo esta tradición se fusionó con las creencias paganas y locales como festejos de visitas de distinguidos personajes lo que se conoce como noche cuencana.

Los artesanos se encuentran localizados en distintas parroquias rurales de Cuenca. Negocio que es muy común que se maneje en familia, heredado de generación en generación. Actualmente está dirigido por los padres de familia ya que los descendientes han optado por otros oficios o por migrar a otros países.

El destino de la producción del artesano cuenta con un amplio mercado ya que es infaltable que en fiestas religiosas como el Corpus Christi ⁷ hayan castillos, los costos dependen de la fama del artesano ya que si es uno de renombre se considera de mejor calidad y por lo tanto más costoso. Mientras mayor sea el derroche de fuegos artificiales mayor será el prestigio del pirotecnista encargado.

La pirotecnia funciona como un elemento integrador entre la comunidad tanto en la urbe como en la parte rural. En las afueras es un medio para escapar de la cotidianidad o para festejar la culminación de labores cotidianas de la comunidad.

⁷En latín cuerpo de Cristo, es una fiesta católica destinada a celebrar la eucaristía.

El “cuetero” como se le conoce en el medio rural, tiene más peso como profesional y le da cierto prestigio pero en la urbe no es considerado tanto como un profesional, sino, como un artesano, un empírico.

Empezó como una actividad religiosa por la colonia, pero hoy en día se está perdiendo por lo costoso que es realizar dichas actividades pirotécnicas y las exigencias para el funcionamiento de estos locales que no siempre están al alcance de los artesanos; entonces aquí la intervención de entidades públicas para rescatar y proteger estas tradiciones y promoverlas en la urbe es indispensable a que no se pierdan y evolucionen con nuevos diseños y nuevas formas de pirotecnia.

Todavía se la puede ver en eventos religiosos: bautizos, confirmaciones, matrimonios, misas importantes religiosas (Corpus Cristi), fiestas de barrio, quinceaños, etc. Aunque ahora las entidades públicas como el municipio, han empezado a incluir la pirotecnia en sus eventos y fiestas.

Fotografía: Joaquín Pérez
Castillo Miniatura.

Para poder sobrevivir se han expandido los diseños e innovado ya que ahora fabrican los castillos, vacas locas y cholos locos en tamaños miniatura, ya sea para coleccionistas, para adorno e incluso para prenderlos ya que vienen incorporados los detalles de pirotecnia.

Incluso para el diseño de la tesis, el artesano generó elementos nuevos a partir de los mismos materiales, creando soluciones alternativas e innovando con lo mismo que utiliza en sus diseños cotidianos.

Fotografía: Joaquín Pérez
Detalle del taller de pirotecnia de Cristian Baculima

DRAFT
MASSAPAN

Marapán

Características

Considerado dentro de la Sitoplástica (escultura comestible), se encuentra ligado a un conjunto de usos, costumbres, significaciones y patrones estéticos que identifican e integran la cultura (Rodríguez, 116).

Breve historia

También se lo usa para confeccionar figuras de pan conocidas como las guaguas de pan. El masapán en la región del Azuay tiene formas de indígenas, payasos, llamas, pavos y algunas abstracciones de la cultura de los Andes como vasijas, cofres, coronas que son representaciones y concepciones de cómo el hombre ve la naturaleza que lo rodea.

Se la utilizaba en el ritual de los difuntos aplicada a guaguas de pan, y después con la llegada de los españoles se adaptaron las oraciones cristianas pero todavía se conservaba la guagua con roscas.

Mazapán a nivel local

El sitio emblemático y más reconocido a nivel nacional por sus figuras de mazapán es el de Calderón, situado en la provincia de Pichincha, son muy conocidos por su trabajo en madera, repujado en cuero, tejidos y el masapán. A esta última se han dedicado a trabajar un alto porcentaje las mujeres que han dado una identidad a esta población mediante la manifestación artística del masapán.

María Suarez reconocida por su talento en el mazapán, dice que todavía prevalece esta técnica y por eso junto a otros artesanos decidieron crear un centro comercial para vender lo que la mayoría de productos son recuerdos, llaveros o muñecos hechos en mazapán.

Los motivos varían pero casi siempre son personajes populares mas representativos de la región.

Detalle de esculturas de mazapán.
Calderón.Pichincha 2015

1.1.5 HOMÓLOGOS

PAPER DOLLS/RECORTABLES:

Kyle Hilton, oriundo de Francia es un ilustrador y diseñador gráfico, elabora láminas recortables de personajes famosos de películas.

<http://kylehiltonillustration.com/>

Imagen tomada de la página oficial del ilustrador Kyle Hilton

Cha cha cha colectivo de graffiti de México, aplicación sobre pared con aerosoles, utilizando una forma diferente de ilustrar una muñeca recortable.

<http://loschachacha.blogspot.com/>

Imagen tomada de la página oficial del colectivo Cha cha cha

Revolución. Oswaldo Terreros

X. Andrade antropólogo cuencano elaboró la muestra Full dólar collection aquí un extracto de una entrevista:

"The Full Dollar Collection of Contemporary Art", un proyecto del antropólogo X. Andrade con el pintor Víctor Hugo "Don Pili" Escalante. El carácter dialógico de esta propuesta permite reflexionar sobre el valor en el campo artístico a partir de las fricciones entre dos mundos distantes: la gráfica popular y el arte contemporáneo. Desde el 2009, X. Andrade ha comisionado a Don Pili la realización de pinturas en base a obras célebres del arte contemporáneo, para que él las reinterprete en el lenguaje de la gráfica popular y les imprima, a través de un rótulo, de una potencial función. El resultado de esta colaboración es una serie pictórica que permite hilar sobre las nociones de "arte", "artesanía" y "coleccionismo" (Andrade, Xavier, "Entrevista a X Andrade", La- Sclaris, <http://www.la-sclaris.org>, Fecha de acceso 20 de febrero 2015.)

**GRAN CIRCO DE LAS
SHERMAN SISTERS**
La mira del Payaso

Sin duda X Andrade con su Muestra " The full Dólar collection of Contemporary Art" es el principal referente y homólogo, el artista contrata a un artesano empírico nativo de Playas para realizar obras o interpretaciones de obras contemporáneas logrando así un producto con una estética popular local.

Don Pili es un pintor artesanal de la ciudad de Playas, que rotula en su mayoría a las lanchas pesqueras. El trabajo que hace con Xavier Andrade es de reinterpretar obras contemporáneas entre ellas están las de Damien Hirst, Sierra, Sarah Lucas, Richard Prince, Mariko Mori, Mathew Barney, Cindy Sherman, etc.

Como resultado tenemos los cuadros contemporáneos y un claro ejemplo del trabajo e hibridación de lo artesanal con lo elitista.

[Link: corporacionfulldollar.wordpress.com](http://corporacionfulldollar.wordpress.com)

PIL
PLAYAS
Ecu

Los Peluches de **MiKe**

la calle del coco

CAPÍTULO 2

Personajes populares de barrio y las muñecas recortables

2.1.1 Análisis del libro de Adolfo Parra.

Adolfo Parra en su libro Rostros de barrios de Cuenca, rescata y hace una breve descripción de los barrios Populares de Cuenca, San Francisco, la 9 de octubre, el Cenáculo, San Roque, La Católica, etc.; y de los personajes representativos de cada barrio anteriormente nombrado, con el objetivo de rescatar la identidad local creando un libro que reúne historias, cuentos, relatos sobre éstos personajes; a continuación algunos de los personajes:

Los que ya no se encuentran con nosotros y han pasado a mejor vida como el “Barbón” Quinde que era un gran hincha del Deportivo Cuenca y que siempre apoyó al equipo.

En el barrio de la Católica vivía este personaje identificado con la cuencanidad por el fútbol, era el hombre del bombo de la barra del conjunto colorado Deportivo Cuenca (Parra, 100).

Parra nos habla de estos personajes con jerga local y nos remonta a los tiempo en los que se desenvolvían dichos personajes, lo cual da un toque personal a cada uno y lo hace mas valioso en cuanto a su identidad; también nos ofrece un panorama de donde se encontraban y de que barrio eran, cada personaje y su barrio enriquecen a la investigación proporcionando la identidad necesaria para la creación de las láminas recortables.

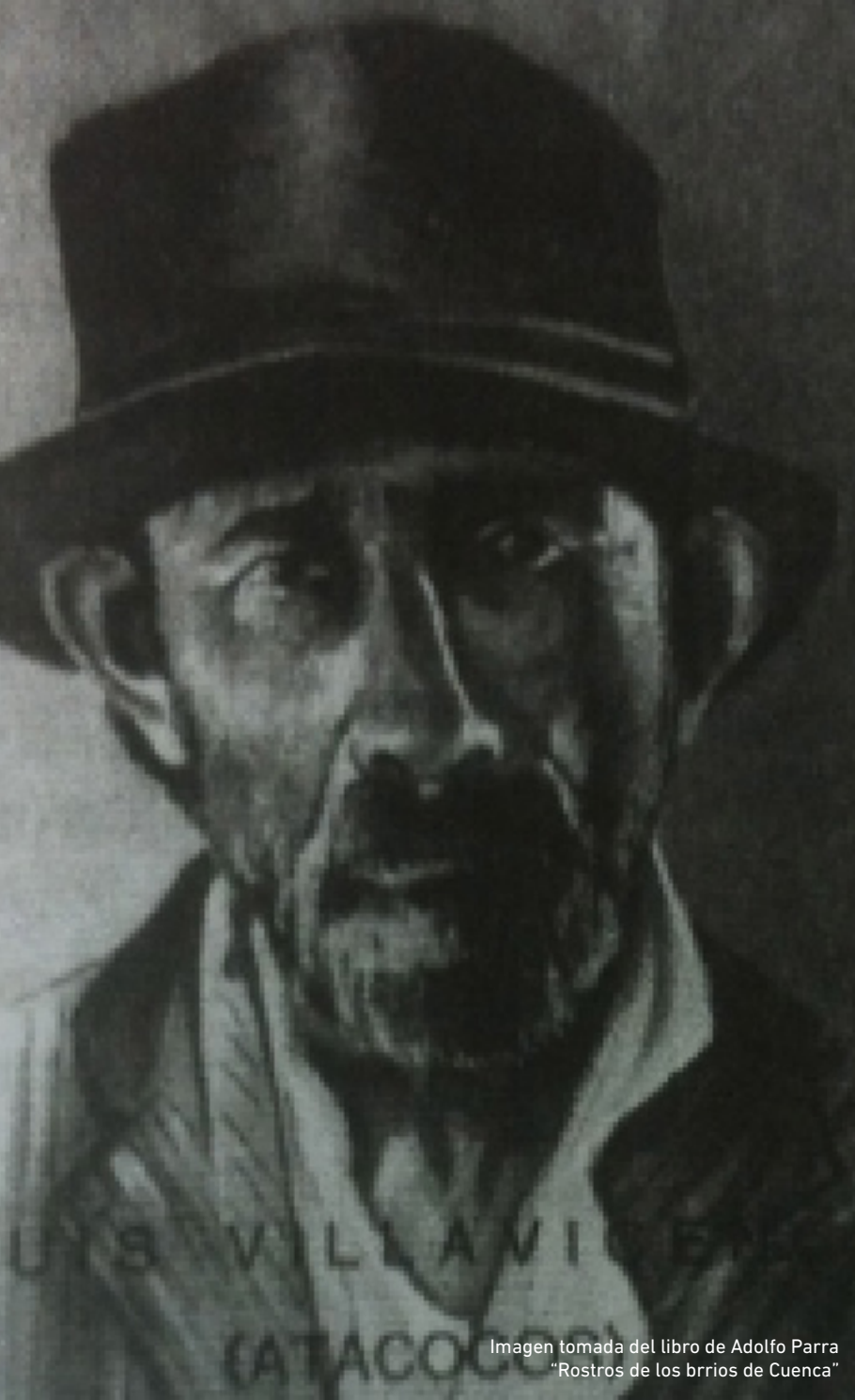

Imagen tomada del libro de Adolfo Parra
“Rostros de los barrios de Cuenca”

También tenemos a María de la guagua, Suco del Cenáculo, Paco Bermeo, el Bettín de la lotería, El Polaco de la nueve, Luis Villavicencio Atacocos, entre los mas representativos que Parra recolecta, cada uno con una historia y con anécdotas que contar, reforzando a nuestra cultura local y cómo los cuencanos mantenemos esta relación con nuestro lugar de origen. Un ejemplo de esto es el Paco Bermeo, originario del Barrio de San Roque que hizo su vida alrededor de este barrio tan popular y conocido por los cuencanos.

Todos estos personajes que Parra reúne en su libro, son un patrimonio inmaterial de nuestra cultura, de una u otra manera alimentan a nuestra identidad y al imaginario colectivo local; mostrándonos los “rostros” de Cuenca con los que cualquier cuencano se siente identificado.

2.1.2 Selección de personajes del libro:

A continuación la selección de personajes a ilustrar con una reseña sobre cada uno:

Imagen tomada del libro de Adolfo Parra
Rostros de los barrios de Cuenca

2.1.2.1 Suco del cenáculo o Suco de las iglesias

HISTORIA

Uno de los pocos personajes que todavía siguen con vida, se lo acostumbra a verlo en las afueras de las iglesias en especial la del Cenáculo, siempre con una sonrisa y con fundas de lo que parece ser basura con restos de comida, sabe pasar en las puertas de las iglesias pidiendo caridad o se lo ve subirse en los buses para ir a la iglesia de Cristo Rey, siempre sonriente y para nada agresivo.

CARACTERÍSTICAS

Los elementos que más llamaron mi atención fueron los cotidianos de sus recorridos: fundas de basura, botellas, basureros populares, y la iglesia del Cenáculo el que se le debe el sobrenombre.

2.1.2.2 Paco Bermeo

HISTORIA

Originario del barrio de San Roque, desde niño ya era conocido por sus travesuras, se ranclaba del colegio para irse al “chiflón” (lugar adecuado para nadar en el Tomebamba), conocido como el “Paco saltarín”, solía frecuentar el barrio de El Vado y muchos le tenían miedo por su fama de malandrín. Sabía pasar en la orilla del río recitando versos de Pablo Neruda. Daba espectáculo cuando el equipo de San Roque jugaba en el Mundialito de los Pobres, bailando con perinola en mano entreteniendo al público.

CARACTERÍSTICAS

Los elementos que quise rescatar de este personaje son los alegóricos y festivos del mismo: un globo representando lo festivo, el libro de Neruda, la medalla que se le entregó cuando San Roque ganó el mundialito y un cuchillo por su faceta de malandrín.

2.1.2.3 Barbón Quinde

HISTORIA

De mediana estatura, conocido por su personalidad jovial y su capacidad de amenizar el ambiente con sus “cachos”, hincha del deportivo Cuenca desde que existían solo los juveniles y después ya cuando se forma el primer equipo profesional del equipo acude al estadio todo vestido de rojo, camiseta colorada con vivos amarillos, pantalón rojo y zapatos negros. Poseía una vos ronca y peluda de ahí el sobrenombre de barbón aparte de que tenía una barba muy poblada, siempre cuestionando las decisiones que perjudicaban al cuenquita. Vivía en el barrio de la Católica identificado por la cuencanidad como el hombre del fútbol que con su Bombo alentaba todos los partidos del Cuenca.

CARACTERÍSTICAS

Quise rescatar los elementos claves de este personaje, su devoción a la virgen Maria Auxiliadora, su barba y sus cavalas o amuletos.

2.1.2.4 Atacocos

HISTORIA

Sin duda uno de los personajes mas ocurridos de nuestra ciudad conocido por que ataba cocos y los llevaba por la calle, estudio en el seminario San Luis Gonzaga para hacerse cura pero no completó el curso. Con una gran capacidad para generar coplas populares quienes lo conocían le pedían que les escriba poemas para las novias. Muy hábil con las palabras congregaba gran cantidad de personas quienes no conocían de su conocimiento religioso previo que tenia Luis Villavicencio. Entre una de sus coplas populares tenemos: "Negrita un favor te pido, que no bebas agua turbia en el agua del olvido" o "hijo de la mala noche"

CARACTERÍSTICAS

Se seleccionaron sus rasgos muy cuencanos como el sombrero y el bigote, resaltando su lado bohemio utilizando elementos de la calle como un perro callejero, licor en funda de papel, un medidor de luz y los cocos atados.

2.1.2.5 María la Guagua

HISTORIA

Sabia andar con un “kipi” (un montón de ropa envuelto en una chalina), con la cara bien sucia, descalza, se decía que le habían robado a la hija, se la sabía ver por el barrio del mercado 9 de Octubre pidiendo caridad, en navidad las señoras del mercado que también le sabían dar platitos de mote con chanco le regalaban muñecas de juguete que al parecer hacían muy feliz a María, dicen que antes de venir del campo había estado embarazada y había perdido al bebe lo cual la trastornó demasiado.

CARACTERÍSTICAS

El elemento mas representativo son las muñecas de trapo que usaba, quise rescatar la vestimenta de pollera y las guaguas de pan, asi como usar elementos simbólicos como el divino niño convertido en demonio para representar la locura de María por su hijo muerto.

2.1.2.6 Juana de arco

HISTORIA

Vendía polvos para la cara, jabones, jaboncillos, pintura, efeites elaborados por ella mismo que sin duda aprendió de la ciudad capital de donde era oriunda, la característica de Juana era su local, que constaba de una mesa un mantel multicolor y un gallo amarrado a la mesa. Era la encargada de ajustar la hora en el reloj municipal.

Usaba sombreros y vestimentas que parecían salidas de otra época, también solía vestir chalinas y fue justamente eso la que la mato ya que unos jóvenes bromistas la arrastraron en un carro con la chalina sin darse cuenta y la atropellaron.

CARACTERÍSTICAS

Los elementos más característicos fueron sus vestimentas extrañas, los jabones que ella misma realizaba, su gallo, el reloj municipal y la forma en la que murió (atropellada por un autobús).

2.1.3 Muñecas recortables, definición e Historia.

Etimológicamente recortable significa "para ser recortado, susceptible de ser recortado" y se aplica a papeles con impresiones de muñecas o soldados que se recortaran y que principalmente niños y niñas los usaran para recortarlos y jugarlos (Francesc d'Assís López Sala, 85).

En España hablamos de la aparición de las recortables hace mas de 200 años atrás en la ciudad de Cataluña con los primeros Fulls of Rengle (Hojas de hileras) de soldados de papel llamados así por la forma en la que estaban distribuidos en la hoja de 1, 2, 3, 4 hileras. También existían los teatros de papel y las clásicas muñecas con vestimenta.

Entre los tipos de recortables tenemos los impresos a una cara y los impresos a dos caras, los volumétricos y los dioramas que al ser contruidos constituían una especie de teatros vistos de frente.

En Francia "L'Instant Durable" de Clermont-Ferrand elaboró en los 80s una serie de recortables de los monumentos mas famosos en forma de cuaderno y perfectamente ilustrados y en varios idiomas cumpliendo con el factor educativo.

En Holanda, Alemania y Suiza también se caracterizan por coleccionar las láminas y por haberlas fabricado. Paralelamente en Estados Unidos en la década de los setenta se realizaron láminas de edificios singulares.

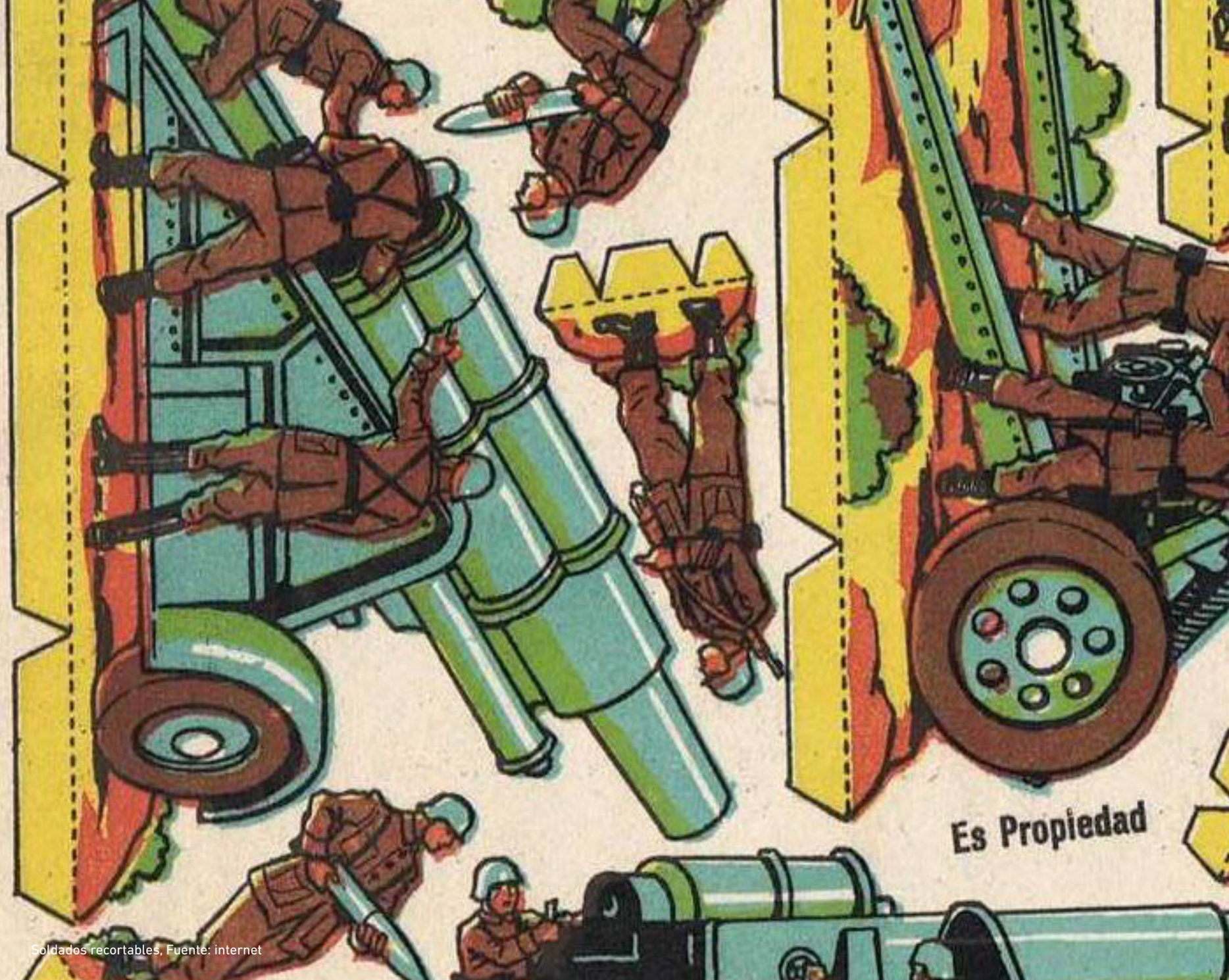
Japón está considerado como un país de recortables una característica especial es que se pueden descargar del internet, este país siempre fue amante del papel y una de las firmas más importantes es Canon. A pesar de que el papel era un juguete que utilizaban los niños y en menor cantidad los jóvenes, trascendió para convertirse -a más de ser una belleza intrínseca- en un testimonio social y documental y hasta convertirse en un objeto coleccionable muy cotizado.

Los recortables surgieron debido a las clases sociales de economía baja que no podían costearse muñecos y muñecas físicas en 3 dimensiones así que para contrarrestar esta falta las empresas realizaron los recortables que eran muy económicos y podían comprarlos las clases bajas y los niños jugaban con soldados de papel y las niñas vestían a sus muñecas de papel.

Pero es curioso que aunque sean juguetes de bajo presupuesto solo países desarrollados hayan sido los que fabricaban estas recortables, países como Estados Unidos, Inglaterra, España entre otros. En Cuba, México y otros países latinoamericanos la muñeca recortable adquiere el nombre de Cuquita, debido a la famosa recortable Tilli The Toiler, traducida al español como "Cuquita la mecanógrafa".

Se pusieron de moda debido a que eran muy baratas y habían muchos modelos de todos los personajes a elección entre ellos famosos súper héroes y actores y actrices famosas. Cada país tenía sus propias láminas recortables locales con sus propios personajes famosos y también con muñecas y muñecos inventados.

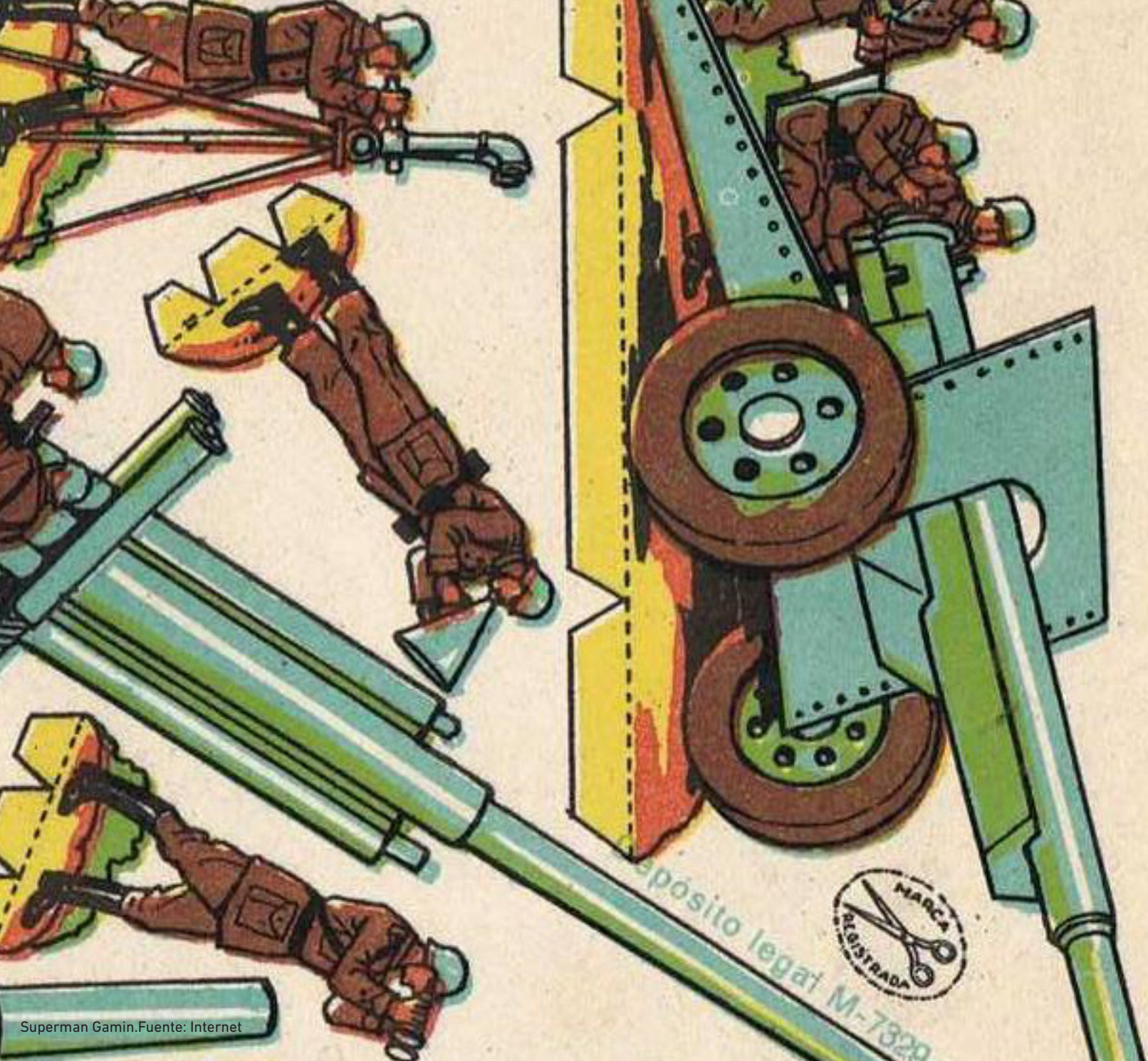
En Cuenca existen bazares e incluso una marca que ya elabora personajes étnicos del Ecuador para recortarlos. Otros motivos son las muñecas típicas para vestirlos, los soldados, las figuras geométricas, pero no existe una propuesta de personajes locales y menos populares de los barrios.

Es Propiedad

"LA TIJERA"

ARTILLERIA

Proceso de ilustración y propuesta creativa

3.1.1 Bocetaje de personajes.

El proceso de Bocetaje se divide en 4 sesiones de dibujo con un sistema gráfico y estilo, los mismos que se realizaron en una primera instancia con lápices de color, la segunda sesión con rotulador negro, la tercera collage digital, y la cuarta se pidió a artistas y diseñadores locales que ilustren los personajes con su estilo.

- 1.- Sesión de Bocetaje : Ilustración de personajes con lápices de color.
- 2.-Sesión: ilustración de personajes con marcador negro.(B/N).
- 3.-Sesión: ilustración digital, collage de fotografía y Photoshop.
- 4.-Sesión: ilustraciones de artistas/diseñadores cuencanos locales. Técnicas mixtas.

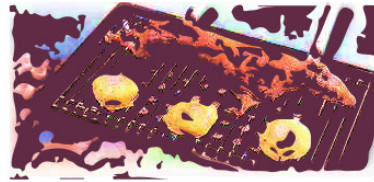
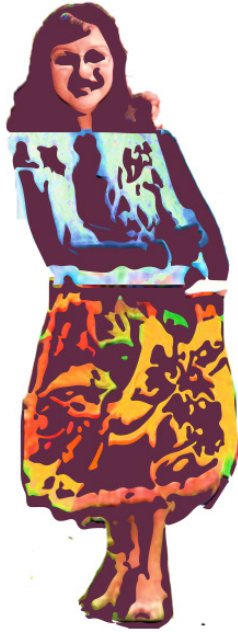
Una vez realizados todos los bocetos se escogió uno por personaje y se mandó a producir con un artesano local.

Maria la Guagua

Sesión 1

Collage digital, fotografía

Sesión 2

Lápices de color y estilo de caricatura.

Sesión 3

Rotulador Negro.

Sesión 4

Colaboración del artista y diseñador de modas Jaime Mogrovejo Castillo, técnica análoga sobre papel, lapices de color marcadores, crayones, labial, wild style.

[Link: andes-lumpen.tumblr.com](http://andes-lumpen.tumblr.com)

Boceto final

Se realizó un 5to boceto el mismo que usó como referente al boceto de Mogrovejo, se lo entregó a la artesana María Suarez (Anexo 5) para que lo realice en la técnica de Mazapán.

'Sic'Co Del Cenáculo

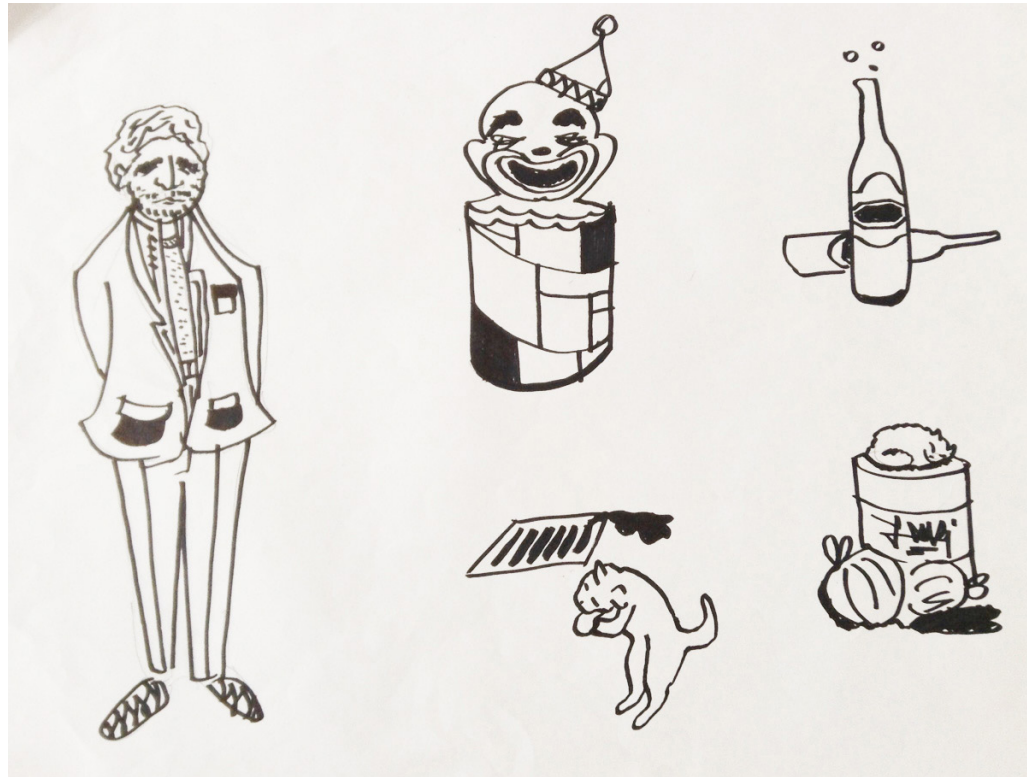
Sesión 1

Collage digital, fotografía y vector.

Sesión 2

Técnica análoga, lápices de color, estilo caricatura.

Sesión 3

Rotulador negro.

Sesión 4

Colaboración por: Johnny Gavilanes
Ilustración digital
[Link: be.net/johnny_gavilanes](https://be.net/johnny_gavilanes)

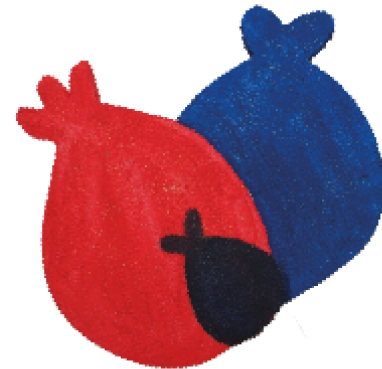
Sesión 4

Colaboración por: Spam,
Ilustración digital
[Link: fb/yoser.gv](https://fb/yoser.gv)

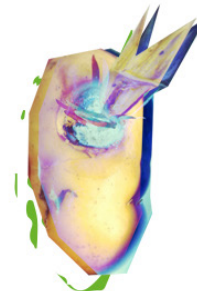
Boceto final

Se escogió el boceto de la sesión 1 y se hizo un collage con la colaboración de Jonny Gavilanes (sesión 4). Se lo entregó al artesano Julio Cesar Lupercio Nahula (Anexo 2) para que lo produzca en espuma flex.

ΦΙΛΟΒΑΡΜΟ

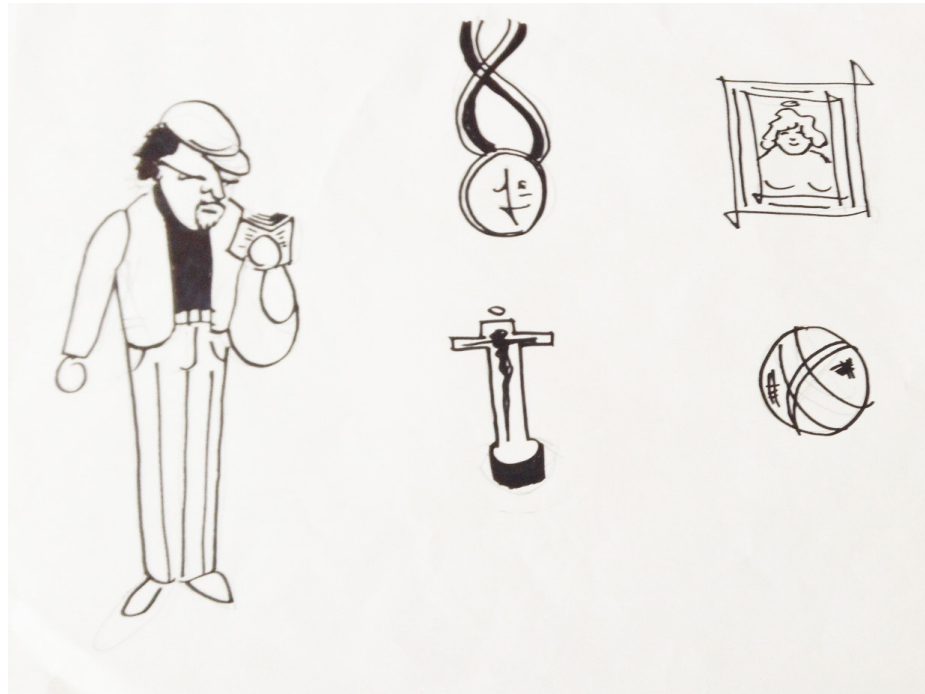
Sesión 1

Collage digital, fotografía y vector.

Sesión 2

Lápices de color, estilo caricatura.

Sesión 3

Rotulador negro.

Sesión 4

Colaboración por :Zoz

Técnica digital

Link: [behance.net/Zozpaints](https://www.behance.net/Zozpaints)

Sesión 4

Colaboración por: Pin 8

Técnica analógica marcadores de color.

Link: [fb/ochopinochopin](https://www.facebook.com/ochopinochopin)

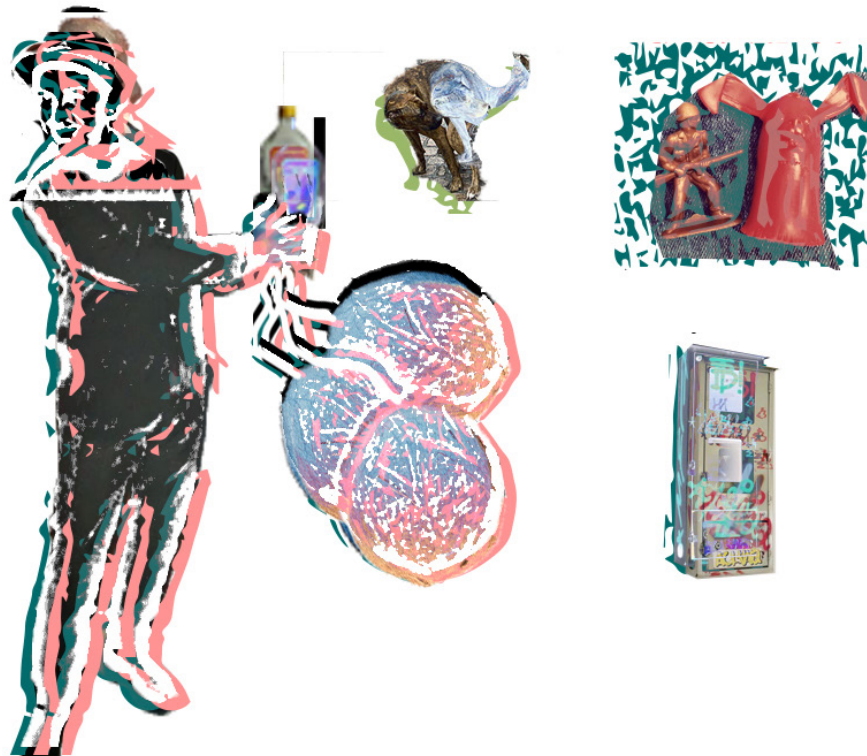
Boceto final

Se escogió el boceto de la sesión 1, el mismo que se lo entregó al artesano Cristian Baculima (Anexo 5) para que lo produzca en la técnica de Pirotecnia artesanal.

Stencils

Sesión 1

Técnica digital, fotografía y vector.

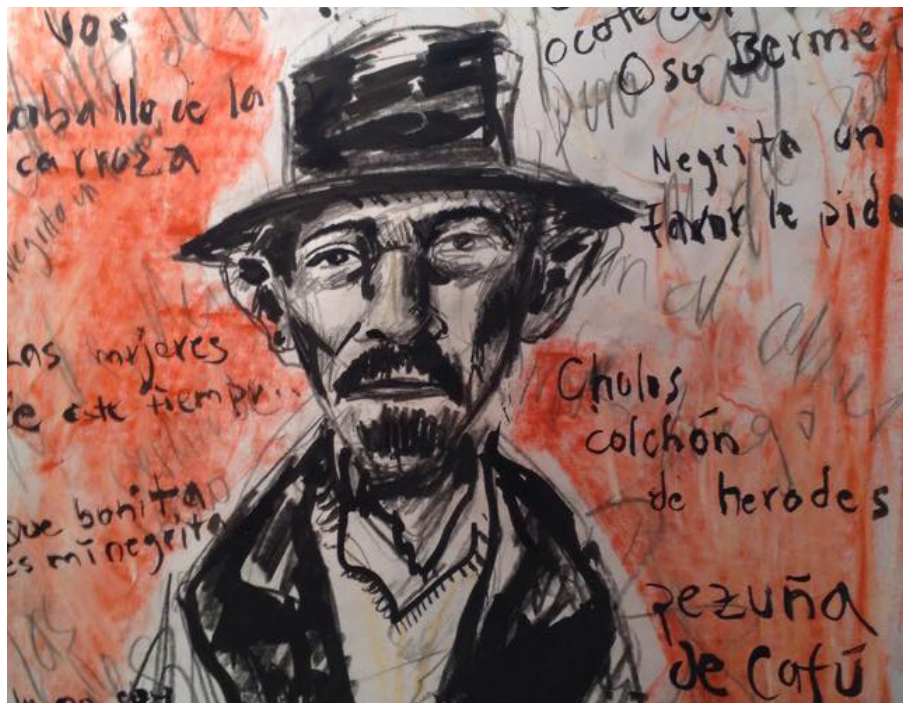
Sesión 2

Lápices de color, estilo caricatura.

Sesión 3

Rotulador negro.

Sesión 4

Colaboración por: Fai

Técnica Análoga.

Link: [fb/PedroAlvarezEstrellafai](https://www.facebook.com/PedroAlvarezEstrellafai)

Boceto final

Se escogió el boceto de la sesión 1, el mismo que se entregó a Germán Pérez (Anexo 7) para que lo produzca en la técnica de rotulación.

+ ZARIBÓN (Quinde) +

Sesión 1

Digital, fotografía y vector.

Sesión 2

Lápices de color, estilo caricatura.

Sesión 3

Rotulador negro, estilo libre.

Sesión 4

Colaboración por: Du pont (MFA), técnica análoga rotuladores de color.

Link: [dupont89.tumblr.com/](https://www.tumblr.com/dupont89)

Barbón Quinde

Boceto final

Se escogió el boceto colaboración de Galo Mosquera, el mismo que se entregó a la artesana Bertha Robles (anexo 6) a que lo realice en la técnica de Bordado artesanal.

Trabajo de Locos

Sesión 1

Técnica digital, fotografía y vector.

Sesión 2

Técnica análoga, lápices de color

Sesión 3

Rotulador negro, estilo libre

Sesión 4

Colaboración por la artista y diseñadora Lá Gabriel (MFA).

[Link: behance.net/lagabriel](https://www.behance.net/lagabriel)

Sesión 4

Colaboración por la diseñadora de modas

Marieli Pereira

[Link: fb/marieli.pereira.14](https://www.facebook.com/marieli.pereira.14)

Juana la loca

Boceto final

Boceto final entregado a la artesana Beatriz Cárdenas (Anexo 1)
a que lo realice en la técnica de punto cruz.

Doña

Piedad

Ilustración: Cristina Merchán
Fb: MITI-MITI

Láminas Finales de personajes

Una vez escogidos y producidos los bocetos en cada técnica artesanal, se procedió al paso final de la tesis: la creación y diseño del paquete comercial de las láminas recortables, cada una cuenta con el personaje, sus accesorios y una breve historia.

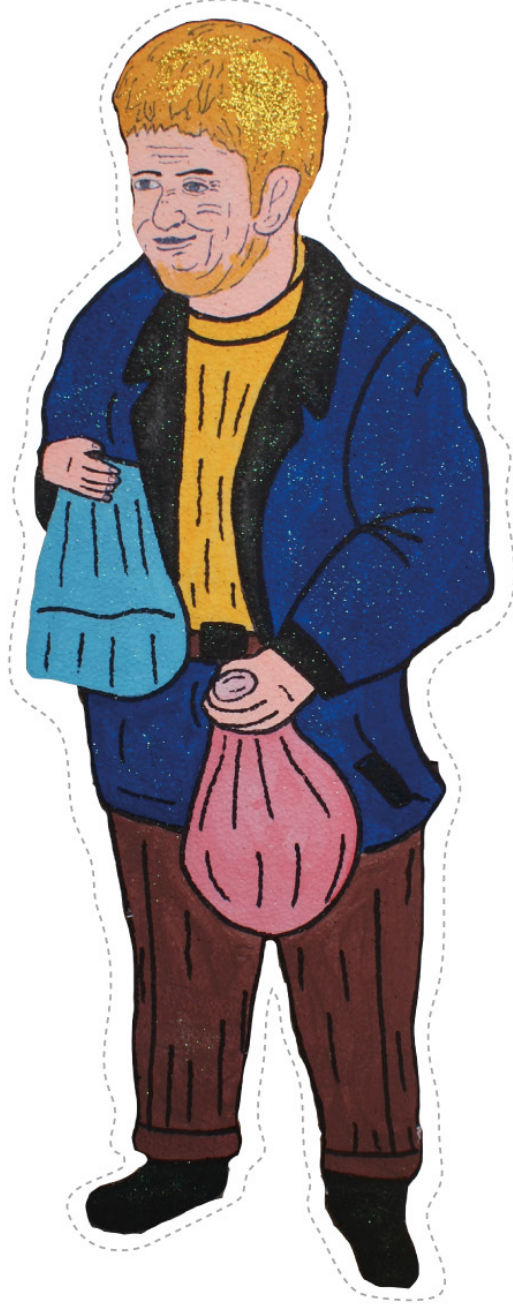
El target o público al que va dirigido el producto son: turistas, coleccionistas, diseñadores y artistas. Si bien está inspirado en las recortables o paper toys, se propone el uso de papel adhesivo y troquelado, brindando una función más del producto.

Autor: Joaquín Pérez S.

111

'S' y 'C' o 'B' e' l 'A' e' n 'á' c' u' l' o'
E s p u m a f l e x

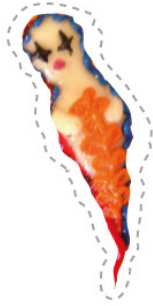

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Uno de los pocos personajes que todavía siguen con vida, se lo acostumbra a ver en las afueras de las iglesias en especial la del Cenáculo, siempre con una sonrisa y con fundas de lo que parece ser de comida, sabe pasar en las puertas de las iglesias recolectando botellas, o se lo ve subirse en los buses para ir a la iglesia de Cristo Rey, siempre sonriente y para nada agresivo.

Mazapán

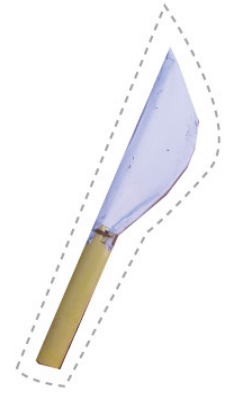

Amber el Píper

Sabia andar con un "kipi" (un montón de ropa envuelto en una chalina), con la cara bien sucia, se decía que le habían robado a la hija, se la sabía ver por el barrio del mercado 9 de Octubre pidiendo caridad, en navidad las señoras del mercado le regalaban muñecas de juguete que al parecer hacían muy feliz a María, dicen que antes de venir del campo había estado embarazada y había perdido al bebe lo cual la trastorno demasiado.

PIROTÉCNIA artesanal

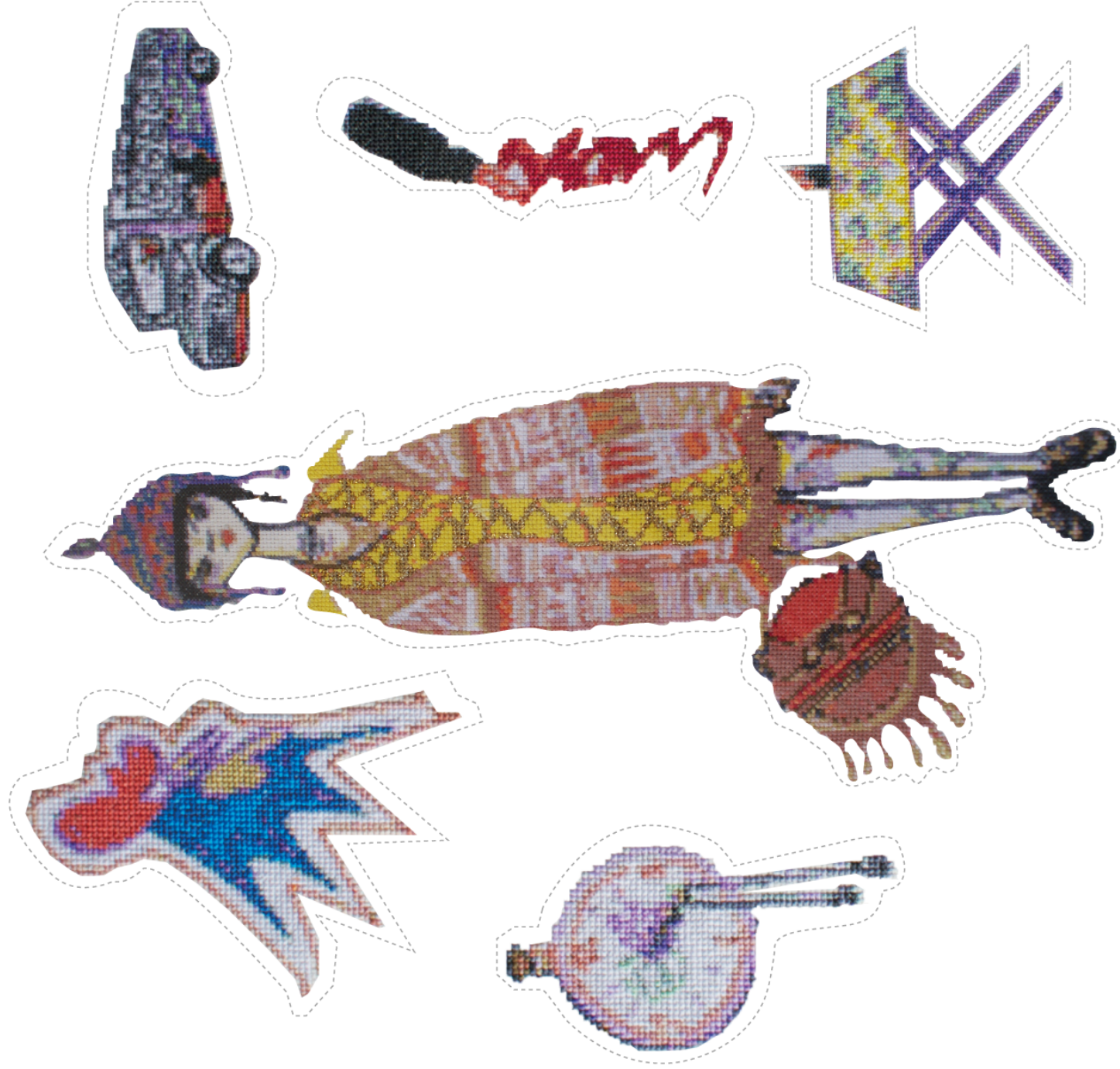

8 años de

Originario del barrio de San Roque, desde niño ya era conocido por sus travesuras, se rancaba del colegio para irse al "chiflón" (lugar adecuado para nadar en el Tomebamba), conocido como el "paco", solía frecuentar el barrio de El Vado y muchos le tenían miedo por su fama de malandrín. Sabía pasar en la orilla del río recitando versos de Pablo Neruda. Daba espectáculo cuando el equipo de San Roque jugaba en el Mundialito de los Pobres, bailando y entreteniendo al público. En una ocasión el equipo le regalo una medalla.

+ Juana La Loca +
P u n t o c r u z

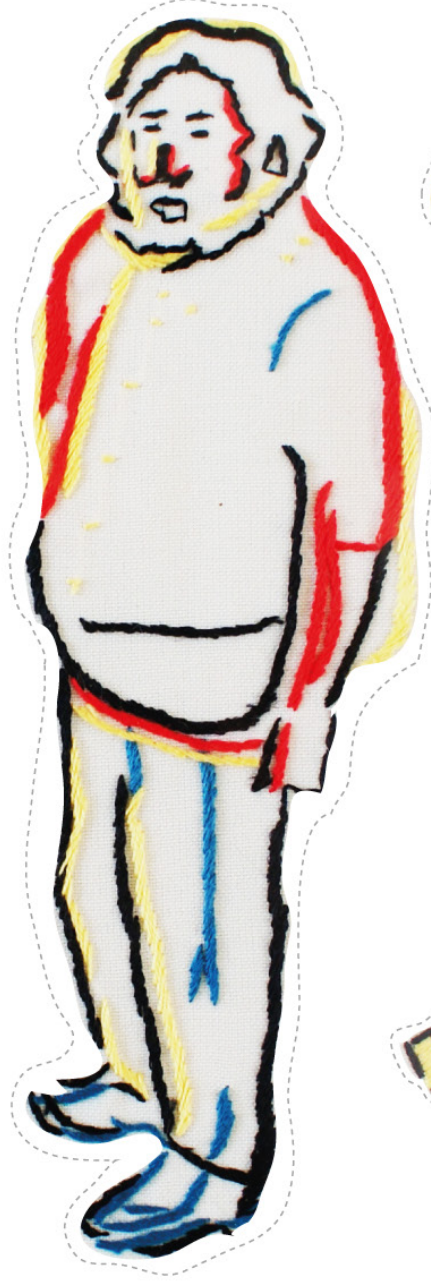

Juana la Loca

Vendía polvos para la cara, jabones, jaboncillos, pintura, elaborados por ella mismo que sin duda aprendió de la ciudad capital de donde era oriunda, la característica de Juana era su local, que constaba de una mesa un mantel multicolor y un gallo amarrado a la mesa. Era la encargada de ajustar la hora en el reloj municipal. Usaba sombreros y vestimentas que parecían salidas de otra época, también solía vestir chalinas y fue justamente eso la que la mato ya que unos jóvenes bromistas la arrastraron en un carro con la chalina sin darse cuenta y la atropellaron.

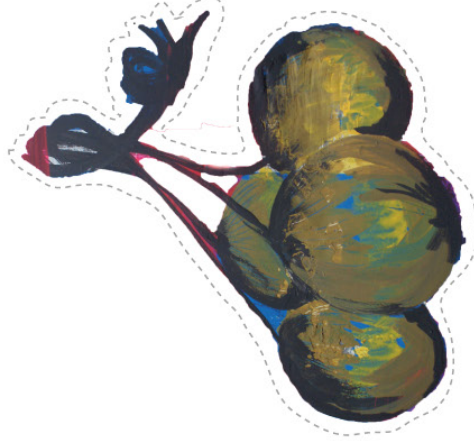
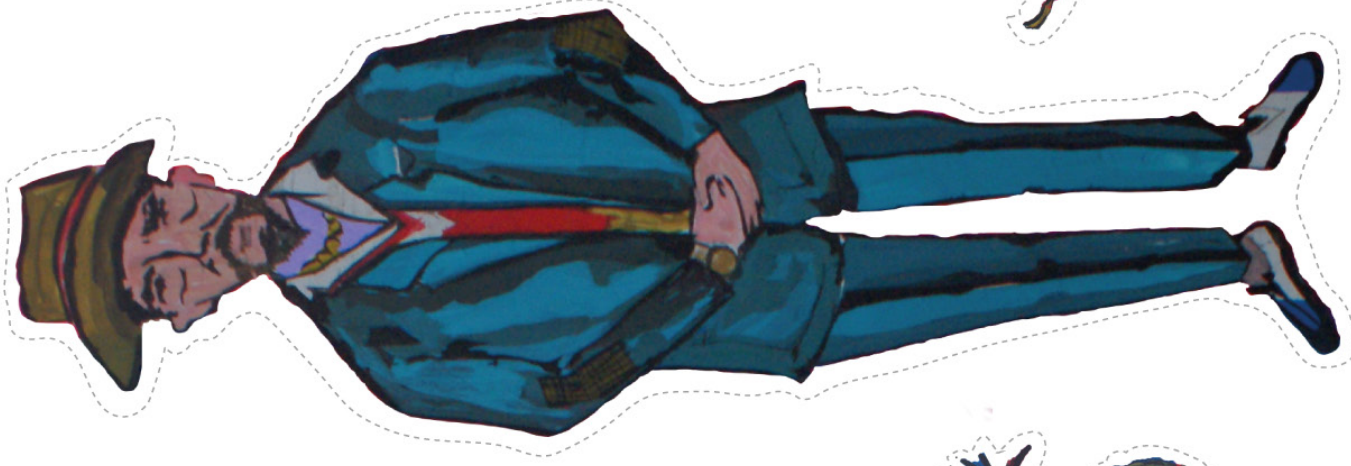
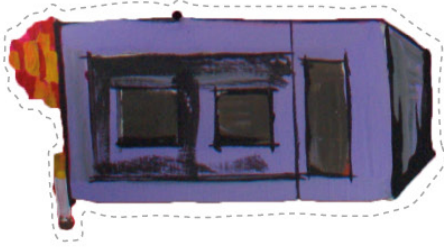
↓ ZARBÓN Quinde ↓
Bordado artesanal

→ **Barbón** *Quinde* →

De mediana estatura, conocido por su personalidad jovial y su capacidad de amenizar el ambiente con sus "cachos", hincha del deportivo Cuenca desde que existían solo los juveniles y después ya cuando se forma el primer equipo profesional del equipo acude al estadio. Poseía una voz ronca y peluda de ahí el sobrenombre de barbón aparte de que tenía una barba muy poblada, siempre cuestionando las decisiones que perjudicaban al cuenquite. Vivía en el barrio de la Católica y era muy devoto a la virgen de María Auxiliadora.

MATA

Sin duda uno de los personajes mas ocurridos de nuestra ciudad conocido por que ataba cocos y los llevaba por la calle, con una gran capacidad para generar coplas populares quienes lo conocian le pedian que les escriba poemas para las novias. Muy hábil con las palabras congregaba gran cantidad de personas quienes no conocian de su conocimiento religioso previo que tenia Luis Villavicencio. Entre una de sus coplas populares tenemos: "Negrita un favor te pido, que no bebas agua turbia en el agua del olvido".

MATA
EDICIONES

Universidad de Cuenca_Facultad de Diseño

Láminas Finales de personajes

Paquete de láminas recortables impreso y recortado.

EST

CAS

Min

Conclusiones

Estéticas gamines o no convencionales.

*La investigación de este libro así como su producto final propone el uso de estéticas gamines, refiriendonos a epistemes alternativas populares, empíricas o tradicionales, planteando una solución alternativa a la producción en serie.

Ilustración: El taruki

[link: behance.net/danilotacuri](https://www.behance.net/danilotacuri)

La producción de las 6 láminas no tuvo ningún inconveniente, se decidió trabajar con diseñadores jóvenes para que realicen sus interpretaciones de los personajes y alimentar las ideas propias, logrando así que las nuevas generaciones se mezclen con las viejas técnicas de ilustración y de conceptualización, consiguiendo una hibridación entre “nuevas” y “viejas” miradas.

Existe un predominio de las técnicas digitales en programas de ordenador, pero a más de eso tenemos mucha riqueza local tanto culturalmente como en creación de estéticas locales mediante técnicas artesanales, el buen uso y la combinación de técnicas empíricas con nuevas tecnologías han dado como resultado la creación de las 6 láminas o el producto de la tesis. Tenemos mucho patrimonio cultural y visual en la ciudad de Cuenca y en Ecuador, que se trató de imprimir en ésta producción, cada una tuvo su grado de complejidad en algunos casos y en otros fue muy sencillo por la naturaleza de la técnica en sí.

Pese al desuso que se le esta dando a estas técnicas manuales algunas han logrado sobrevivir y otras han tenido que fusionarse con las nuevas tecnologías, pero en los 6 casos se encontró a los artesanos que puedan producirla y quedó confirmado que aparte de realizar sus artesanías clásicas están abiertos a realizar nuevos diseños, incorporando nuevas miradas del uso de la técnica para proyectos experimentales de diseño como en este caso.

Uno de los problemas de la producción artesanal fue el presupuesto, ya que al ser técnicas manuales la mano de obra y materiales tienen costo final elevado. Se pueden realizar ilustraciones con técnicas alternativas, pero algunas serán costosas y otras serán difíciles de realizar por que los artesanos tienen muy encerrada su producción para artículos específicos.

Cada técnica a tenido su grado de complejidad, unas más que otras ya que no es lo mismo trabajar con una artesana de punto cruz, que con un cuetero que realiza castillos a miniatura y vacas locas. Sin embargo ambos pertenecen al mismo círculo empírico en el cual su oficio fue heredado por sus padres o aprendido como un hobby.

La riqueza que tienen las láminas ya no es solo de un acabado digital al que muchos tienen acceso, sino también de la intervención artesanal que posee una estética con particularidades que le dan un valor agregado único.

Por otro lado generar láminas de nuestros personajes de barrio es un gran aporte para cimentar nuestros referentes culturales y difundir las historias y narraciones de nuestra realidad cercana, enfatizando en el uso de láminas recortables que se pueden personalizar y utilizar como stickers llevando a nuevos contextos nuestro bajaje vernácula.

Si hablamos de la academia del arte, en donde se produce la teoría y los debates del arte, la circulación entre países del Norte es abrumadora...Frente a esta situación caben dos posiciones extremas: o bien insistir en una batalla desesperada por igualar los relojes del arte latinoamericano con los del primer mundo, tarea prácticamente imposible; o bien, insistir en nuestra propia temporalidad, en medio de la lucha por abrir varias contemporaneidades del arte a nivel mundial. (Rojas, 96)

Sin duda es un recorrido por la historia de nuestras calles tanto en su cultura y sus personajes, como en sus gráficas y producciones artesanales, las mismas que se pueden apropiar para incluirlas en el diseño y así generar productos con una alta calidad estética y con riqueza cultural.

Cada vez son mas difíciles de encontrar éstas técnicas manuales, algunas inevitablemente desaparecerán, otras lograrán adaptarse a la tecnología digital y al internet, pero siempre existirán técnicas que se puedan utilizar en nuestros diseños y creaciones artísticas, y artesanos con los que se pueda trabajar.

Para terminar, mi formación como diseñador gráfico de la Facultad de Artes -que al incluir carreras de diferentes áreas como la danza, música y arte visual alimenta los intereses y forma diferentes miradas sobre el diseño y la producción no solo comercial, sino también experimental, en donde los lenguajes del diseño y las herramientas de creación están constantemente retroalimentándose- se ha visto enriquecida.

Ésta tesis es un testimonio de cómo se puede realizar un producto de diseño y artístico simultáneamente, abriendo nuevos horizontes para futuras generaciones, creando un nexo entre diseño y arte. El resultado puede o no ser útil, pero este producto al trabajar con materiales, insumos y procesos de diseño dentro de la Facultad de Artes, establece la premisa que se puede arriesgar algunos cánones y dogmas preestablecidos de qué es el diseño, para reconfigurarlos, en lo que llamo: una estética gamin.

BIBLIOGRAFÍA

Morillo, Orlando. Lo popular como expresión artística. Calle 14. 2010.

Chaparro Elver, Guerrero Yulieth. Cultura y estética popular: Lo híbrido, el gusto y la experiencia. Calle 14. 2013.

Phillips B. Meggs. La Historia del diseño gráfico. Edición español: 2009
Umberto, Eco. Apocalípticos e integrados. Lumen (2009).

Bordeai Pierre, El sentido social del gusto. 1era edición Buenos Aires: siglo veintiuno editores, 2010.

Parra, Adolfo. Rostros de barrios y personajes de Cuenca. Cuenca, Ecuador: C&C Color Print, 2010.

Bedoya, María Elena. Ojo al aviso una panorámica de la grafica, el diseño, el arte y la comunicación visual popular. Ecuador: CAAP, 2008.

Auz, Luis Fernando. Arte Bastardo. Ecuador: Ministerio de Cultura del Ecuador, 2012.

Iturralde, Pablo. Duales y Recíprocos La comunicación visual del Ecuador. Ecuador: Imprenta mariscal, 2004.

Milán, Jose Antonio. La letra y su imagen. La rotulación figurativa popular. Argentina. 2008.

Terrence, Dalley . Guía completa de ilustración y diseño. Herman Blume Ediciones.- España.

Rodríguez-Grandjean. 2002. "Experiencia, tradición, historicidad en Gadamer".- Editorial A Parte Rei.- España.

Barragán, Juan. Grafica Popular, Dinediciones, Quito, Ecuador 2007

Lopez, Sala. Las recortables vistas por sus coleccionistas. España: 2009.

Malo Gonzales, Claudio. Cuenca ciudad artesanal. Cuenca, Ecuador. 2008.

Arteaga Matute, Diego. Los artesanos de cuenca en el siglo XIX. Cuenca, Ecuador 2006.

CIDAP. Revista Artesanías de America. Cuenca, Ecuador. 2002

WEBGRAFÍA

Lollipop. Las cosas de mami, "Historia de las muñecas recortables: cuquitas" 13 enero 2013 <http://lascosasdemami.com/> . Recuperado el 10 de noviembre.

Nando Landeta, "La Historia del diseño Gráfico en Ecuador". 10 de agosto 2009. <http://andsign.blogspot.com/>. Recuperado 13 de noviembre.

Historia del diseño gráfico
<https://sites.google.com/site/historiadeldisenografico1/el-siglo-xx/raices>.

Positivismo:
<http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml>

Recortables:
<http://solorecortables.blogspot.com/>

abecedario Industrial y de comercio
jamillan.com/abecedario/>

La Mata de Frío Azezino
<http://www.lamatadefrioazezino.tumblr.com/>
<http://www.facebook.com/lamatadefrioazezino/>

Definición de Gamin
<http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Gam%C3%ADn>

Jul
19
19

Anexo 1

Nombre

Carmen Beatriz Cárdenas Bernal

Edad

66

Nombre de la empresa o del lugar de trabajo

Casa

Título

Maestra en corte y confeccion

Desde hace cuanto hace este arte/artesanía/trabajo

20 años. 100 cuadros

Es un trabajo heredado de familia.

A partir de una operación, no tenia que hacer y ahí

empece a bordar, y ya tenia los hilos y una que otra revista, poco a poco ya fui como enterándome que habido los colores los números en los colores de hilos, me fui enterando de que habían mas números. En las revistas han sabido venir los números, nadie me enseñó y me ha gustado enseñarle a otros.

Siempre ha tenido este gusto por hacer este trabajo.

Desde que me entere que existía los colores de los hilos, todas las facilidades, telas, hilos.

Cree que lo que usted hace es valorado económicamente y socialmente en la ciudad.

Para uno cuesta , pero para mi que no le da valor nadie, le veo mas como un hobby de las personas que no tenemos nada que hacer.

Era un hobby muy común. Hay personas que empiezan hacer un cuadro pero nunca acaban. Por lo que es bien trabajoso. Hay que tener paciencia

Hace diseños bajo pedido.

No. Me han comprado si pero ya cuando esta hecho.

Podría expandir sus diseños e incursionar en nuevos.

Solo si salen en las revistas con patrones y con el programa que yo le mostré.

Implementa nuevos materiales en sus trabajos.

Si mullos, hilos metálicos.

Le gustaría probar nuevos temas, técnicas, materiales o implementar algo mas a su trabajo

si hubiera como si, aunque yo creo que no, como bordar en ropa, hacer en el internet con programas.

Conoce a mas personas que realicen este mismo trabajo o similar(si las conoce nómbrelas)

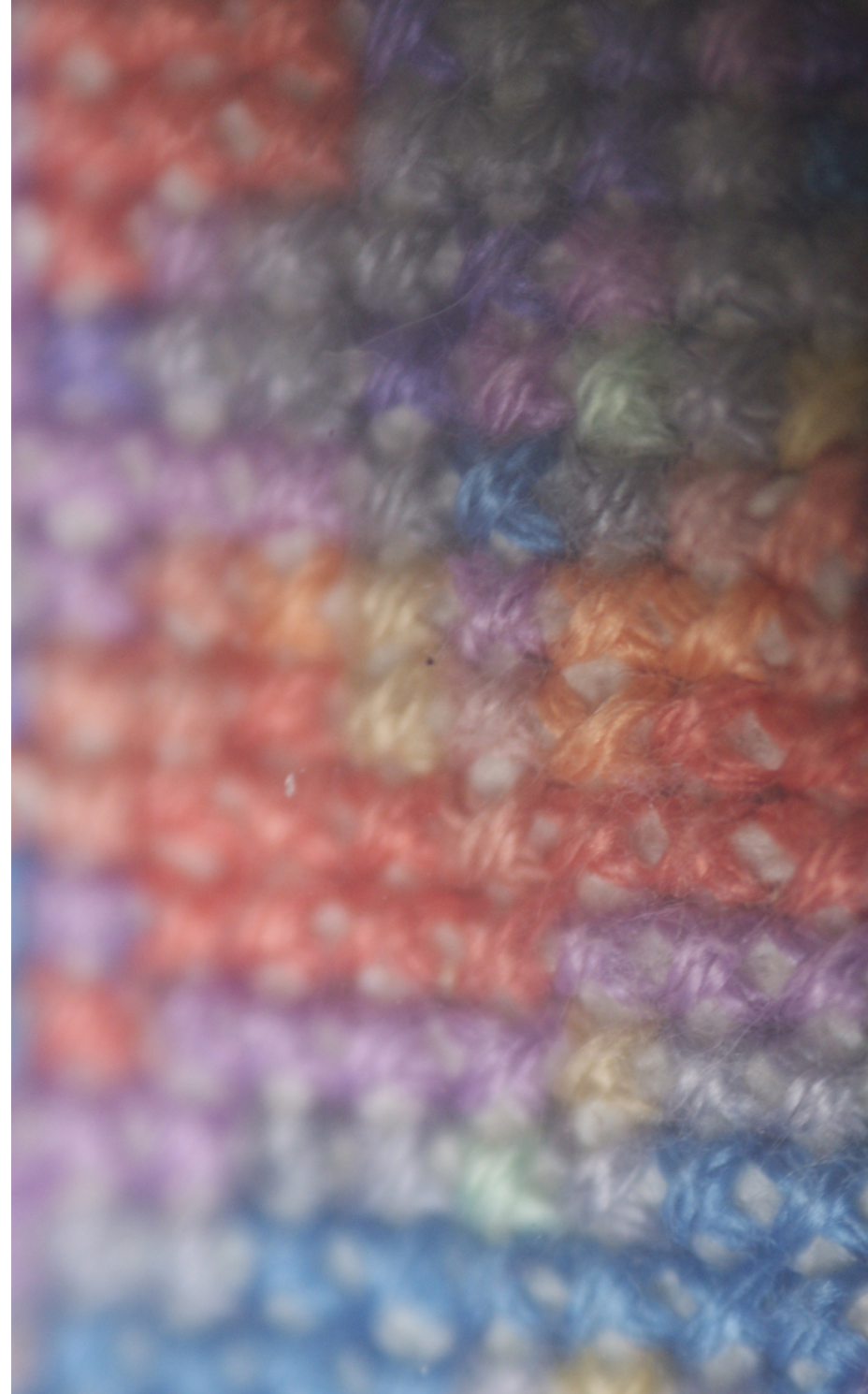
Señora Cecilia Álvarez, la señora del almacén "Rodas", de los que yo conozco, pero de ley a de haber. Para mayores y jóvenes.

Hace esto por dinero(si la respuesta es no, explicar por que lo hace).

No, es por que a uno le gusta hacer, tal vez algunos han de hacer.

Cuando vendido un cuadro lo mas en 300 y de ahí en 250 eso también por que me compraron mis sobrinas, a 200 una señora. Rodas piden 600 \$. La mona Lisa 400 \$.

Contácto: 4056592

Anexo 2

Nombre

Julio Cesar Lupercio Naula

Edad

53 años

Nombre de la empresa o del lugar de trabajo

The Chinchinaos

Título

artesano

Desde hace cuanto hace este arte/artesanía/trabajo

20 años

Es un trabajo heredado de familia.

No, primero empecé con una mecánica y después me puse la piñatería

Siempre ha tenido este gusto por hacer este trabajo.

Siempre

Cree que lo que usted hace es valorado económicamente y socialmente en la ciudad.

Claro algunos pagan otros no

Hace diseños bajo pedido.

Claro

Podría expandir sus diseños e incursionar en nuevos.

Siempre se está “creativando”

Implementa nuevos materiales en sus trabajos.

Cartón, pega, espuma flex, fomix, escarcha, colorante, pigmento.

Le gustaría probar nuevos temas, técnicas, materiales o implementar algo mas a su trabajo
si

Conoce a mas personas que realicen este mismo trabajo o similar(si las conoce nómbrelas)

Wilson Nieves piñatero y Gabriel Guanoquiza

Hace esto por dinero(si la respuesta es no, explicar por que lo hace).

se vive de esto

Contácto:

0991022362

Anexo 3

Nombre

Luis Antonio Sacaquirin

Edad

57 años

Nombre de la empresa o del lugar de trabajo

Talleres Sacaquirin

Título

artesano

Es un trabajo heredado de familia.

Aprendió con su hermano, pintaban casas y pintaban carros.

Siempre ha tenido este gusto por hacer este trabajo.
siempre y mis hijos también lo han heredado

Cree que lo que usted hace es valorado económicamente y socialmente en la ciudad.
lo que se defiende, no hay ganancias

Hace diseños bajo pedido.
Si

Podría expandir sus diseños e incursionar en nuevos.
no

Implementa nuevos materiales en sus trabajos.
sintéticos, esmaltes, plantillas.

Le gustaría probar nuevos temas, técnicas, materiales o implementar algo mas a su trabajo
en las letras si en los diseños ya existen los clasicos que la gente pide.

Conoce a mas personas que realicen este mismo trabajo o similar(si las conoce nómbrelas)
Mis hijos, Mendia en Azogues.

Hace esto por dinero(si la respuesta es no, explicar por que lo hace).
Claro y por gusto aprendí por mi cuenta propia.

Contácto:
072853238

Anexo 4

Nombre

Cristian Baculima

Edad

30

Nombre de la empresa o del lugar de trabajo

Piroartesanía

Título

Cuenta propia

Desde hace cuanto hace este arte/artesanía/trabajo

7 años

Es un trabajo heredado de familia.

no, es mas por el barrio en donde crecí con mi hermano desde pequeños nos hicimos panas de los cueteros.

Siempre ha tenido este gusto por hacer este trabajo.

gusto por los esqueletos, el carrillo o astilla

Cree que lo que usted hace es valorado económicamente y socialmente en la ciudad.

si por que es algo que le gusta a la gente como sea saca para los cuetesitos medio caro por los materiales, la pólvora cuesta igual el nitrato y el azufre.

Hace diseños bajo pedido.

cualquier diseño cholos, cholas, vacas, etc.

Podría expandir sus diseños e incursionar en nuevos.

Claro para el decorado de los castillos, así como nuevas luces y cuetes

Implementa nuevos materiales en sus trabajos.

Composiciones de luces brillantes

Le gustaría probar nuevos temas, técnicas, materiales o implementar algo más a su trabajo

En las luces en lo que se prende a base de otras personas, cola de pavo, decorado con luces.

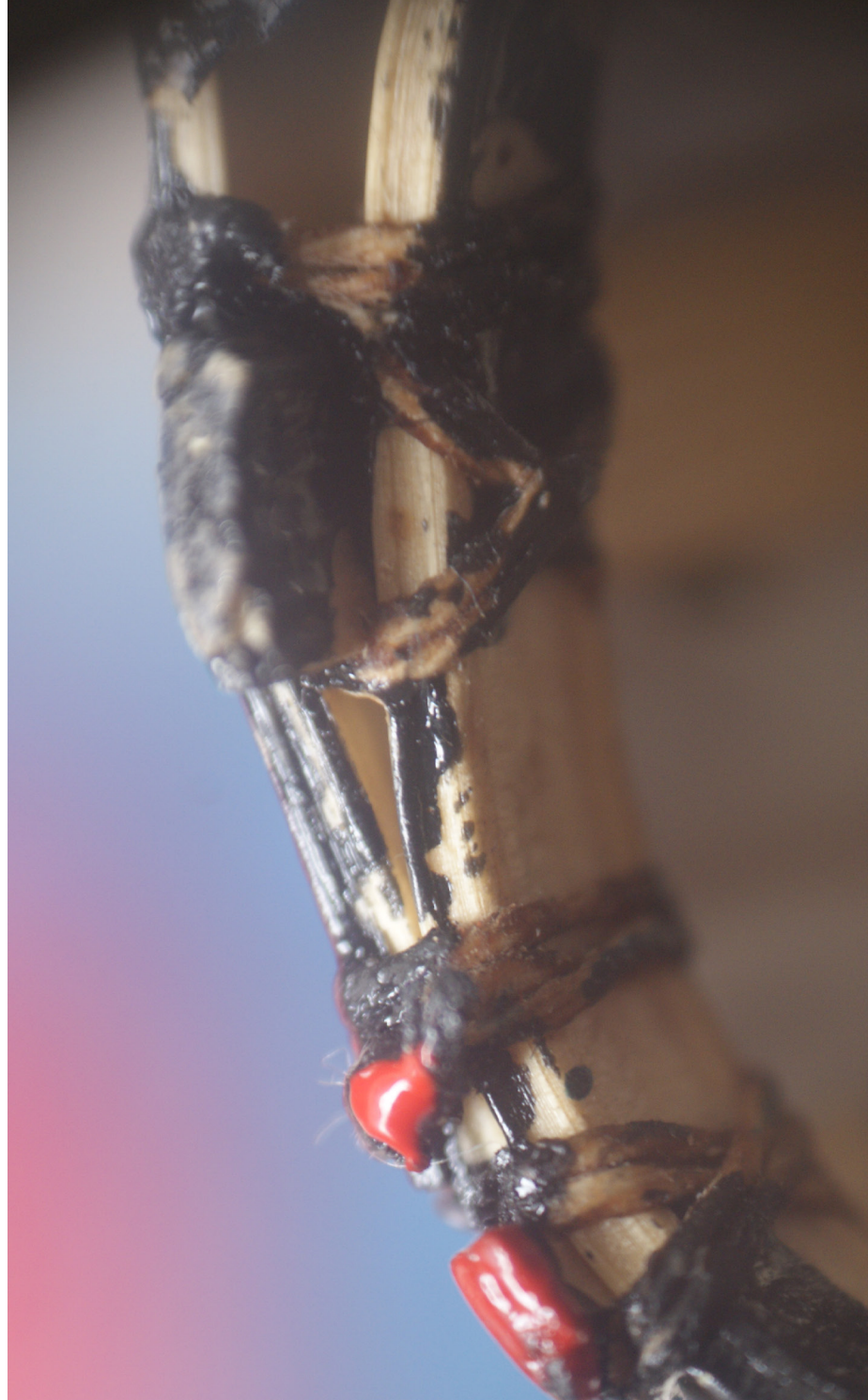
Conoce a más personas que realicen este mismo trabajo o similar(si las conoce nómbralas)

Don Manuel Baculima en deleg y Don Manuel Largo en Girón

Hace esto por dinero(si la respuesta es no, explicar por que lo hace).

Por necesidad y por gusto

Contácto: 0983658035

Anexo 5

Nombre

María Suarez

Edad

Nombre de la empresa o del lugar de trabajo

María Suarez

Título

Artesana

Desde hace cuanto hace este arte/artesanía/trabajo

30 años

Es un trabajo heredado de familia.

Por las tías ya aprendí ya pues tanto años, por la tradición cultura y viene de ancestros

Siempre ha tenido este gusto por hacer este trabajo.

si por la familia y para vivir de esto

Cree que lo que usted hace es valorado económicamente y socialmente en la ciudad.

No mucho

Hace diseños bajo pedido.

Se hacen los tradicionales y se hacen nuevos diseños de revistas y de todo tipo.

Podría expandir sus diseños e incursionar en nuevos.

si

Implementa nuevos materiales en sus trabajos.
masapan en la mayoría

Le gustaría probar nuevos temas, técnicas, materiales o implementar algo mas a su trabajo
siempre se quiere hacer nuevos temas y nuevos diseños.

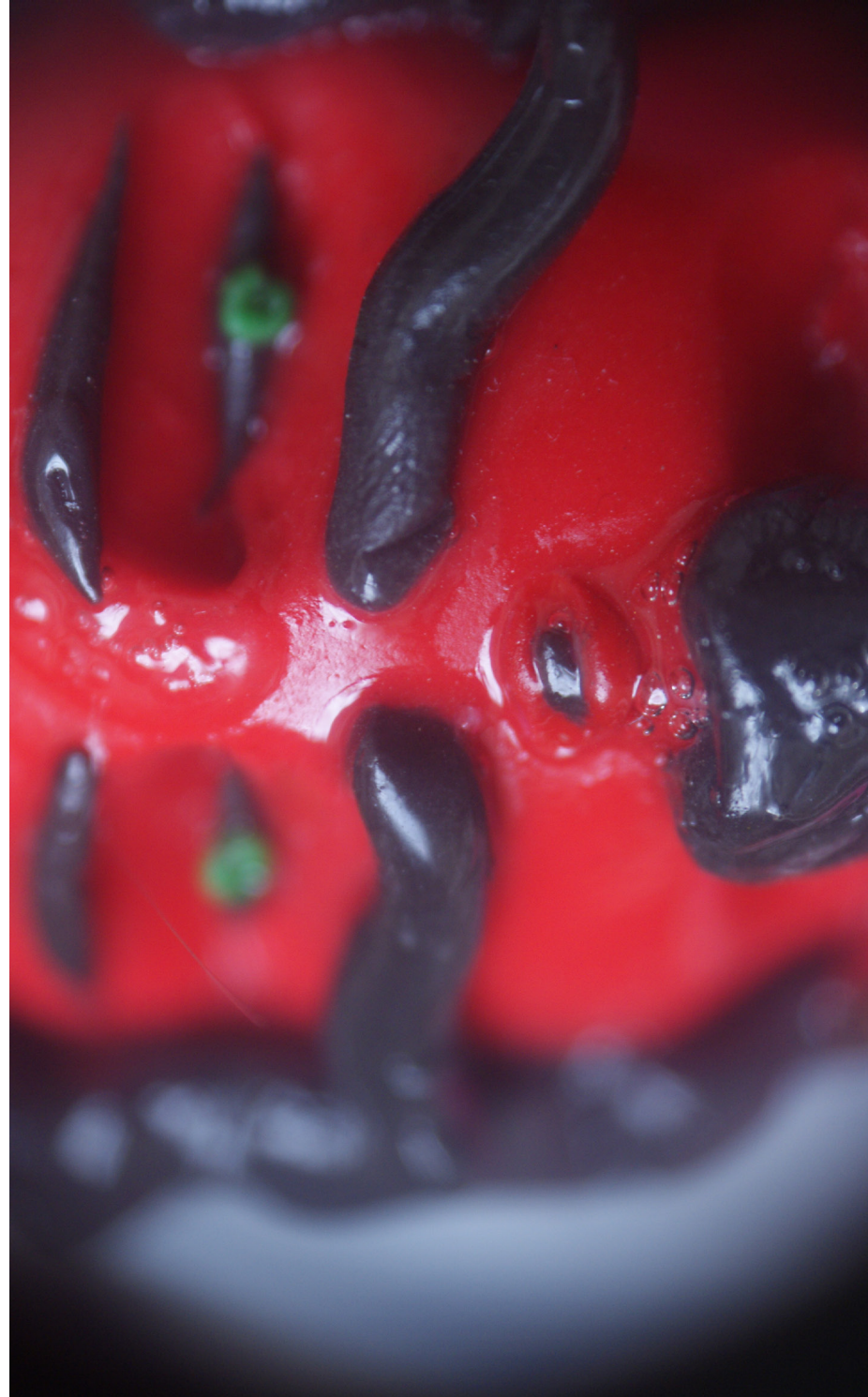
Conoce a mas personas que realicen este mismo trabajo o similar(si las conoce nómbrelas)

Aqui Calderón existe mucho negocio de masapán, ya que se dice que aqui es el mas nombrado y el mas famoso.

Hace esto por dinero(si la respuesta es no, explicar por que lo hace).

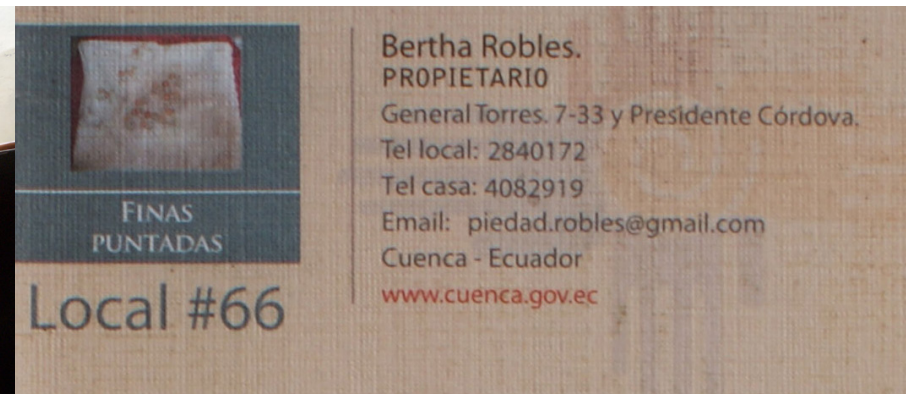
Por gusto y por que ya he hecho esto toda mi vida

Contácto:
022823859

Anexo 6

Nombre

Bertha robles

Edad

68

Nombre de la empresa o del lugar de trabajo

Finas Puntadas

Título

Artesana por cuenta propia

Desde hace cuanto hace este arte/artesanía/trabajo

45 años

Es un trabajo heredado de familia.

sí, empecé a trabajar con mi mamá en casay después formamos una cooperativa de bordadoras.

Siempre ha tenido este gusto por hacer este trabajo.

desde niña

Cree que lo que usted hace es valorado económicamente y socialmente en la ciudad.

No valoran el trabajo por mas barato que se les deja siempre piden rebaja

Hace diseños bajo pedido.

sí

Podría expandir sus diseños e incursionar en nuevos.

sí

Implementa nuevos materiales en sus trabajos.

los mismos de siempre

Le gustaría probar nuevos temas, técnicas, materiales o implementar algo mas a su trabajo

En telas mas finas como el bramante

Conoce a mas personas que realicen este mismo trabajo o similar(si las conoce nómbrelas)

Señora Amanda Curay modista y bordadora.

Hace esto por dinero(si la respuesta es no, explicar por que lo hace).

ahora si, vivo de esto y tengo muchos pedidos y obras por terminar, lo que mas se vende son las servilletas y las paneras.

Contácto:

2840172

Anexo 7

Nombre

Germán Pérez

Edad

60

Nombre de la empresa o del lugar de trabajo

Homm

Título

Arquitecto y artesano de pasatiempo

Desde hace cuanto hace este arte/artesanía/trabajo

Toda la vida

Es un trabajo heredado de familia.

No, desde la escuela yo era medio habil, habian profesores que un poco me motivaron al arte, en el colegio les daba haciendo el material(dibujos y maquetas) didactico a los profesores: esqueletos , huesos, maquetas, etc.

Siempre ha tenido este gusto por hacer este trabajo.

Toda la vida

Cree que lo que usted hace es valorado económicamente y socialmente en la ciudad.

No, por que la gente le ve como una habilidad mas no como una fuente de trabajo que necesita una remuneración y que necesita ser reconocido en su verdadera magnitud.

Hace diseños bajo pedido.

si podría hacer, pero más por hobbye

Podría expandir sus diseños e incursionar en nuevos.

siempre estoy creando.

Implementa nuevos materiales en sus trabajos.

Totalmente.

Conoce a mas personas que realicen este mismo trabajo o similar(si las conoce nómbrelas)

No conoce.

Hace esto por dinero(si la respuesta es no, explicar por que lo hace).

Por satisfacción personal y si alguien le gusta se lleva.

Contácto:

0979181569//germancho53.tumblr.com

WNI

Cuenca-2015